CINÉMATHÈQUE

EXPOS
FILMS
RENCONTRES
ATELIERS

La Cinémathèque française
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

CINEMATHEQUE

EXPOS FILMS RENCONTRES ATELIERS

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

AVANT PROPOS....1

2019 EN QUELQUES CHIFFRES....2

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

ILS SONT VENUS....4

1 L'OFFRE AU PUBLIC....9

1.1 LES EXPOSITIONS....10
1.1.1 QUAND FELLINI REVAIT DE PICASSO....10
1.1.2 VAMPIRES, DE DRACULA A BUFFY....13
1.1.3 LE MUSEE DE LA CINEMATHEQUE....16

1.2 LA PROGRAMMATION DES FILMS....18

1.3 L'ACTION CULTURELLE ET EDUCATIVE....27
1.3.1 L'ACTION CULTURELLE....27
1.3.2 L'Action éducative....29
1.3.3 Activités pour les groupes scolaires et adultes....30
1.3.4 Actions en milieu scolaire et partenariats....31
1.3.5 Activités pour le jeune public et les familles....32
1.3.6 Formations et stages....33

1.4 LA BIBLIOTHEQUE DU FILM....35
1.4.1 La Bibliothèque – vidéothèque....35
1.4.2 L'Iconothèque....36
1.4.3 L'ESPACE CHERCHEURS....36

1.5 L'OFFRE COMMERCIALE....37
1.5.1 La Librairie....37
1.5.2 LE RESTAURANT *Les 400 Coups*....37

1.6 POLITIQUE DES PUBLICS....38
1.6.1 Fréquentation....38
1.6.2 PROMOTION et fidelisation....38
1.6.3 ELARGISSEMENT ET RAJEUNISSEMENT DES PUBLICS....41

2 LES COLLECTIONS....44

2.1 ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS....45
2.1.1 Des fonds exceptionnels....45
2.1.2 Des dépôts importants de films....45
2.1.3 des dons genereux....45
2.1.4 LE CONSERVATOIRE DES TECHNIQUES CINEMATOGRAPHIQUES....46

2.2 CONSERVATION ET TRAITEMENT DES COLLECTIONS....48
2.2.1 Traitement des collections films....50
2.2.2 Catalogage des collections films....51
2.2.3 Traitement des collections....53

3 DIFFUSION ET RAYONNEMENT....60

3.1 ITINERANCE DES EXPOSITIONS....61

3.2 VALORISATION DES COLLECTIONS....62
3.2.1 La numérisation et la mise à disposition des collections....62
3.2.2 Recherche, enseignement et publications....63
3.2.3 les prêts d'œuvres....64
3.2.4 projets educatifs internationaux....67
3.2.5 VISITES DE DELEGATIONS ETRANGERES....68

4 COMMUNICATION ET PROMOTION....69

4.1 STRATEGIE DE COMMUNICATION....70
4.1.1 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE....70
....71
4.1.2 COMMUNICATION EVENEMENTIELLE ET PARTENARIATS....71
4.1.3 RELATION PRESSE....75
....78
4.1.4 Le site internet....80
4.1.5 CONTENUS EDITORIAUX ET PERSPECTIVES....81

4.2 PARTENARIATS ET AIDES FINANCIERES 82

5 MOYENS ET ORGANISATION 84

5.1 LES MOYENS FINANCIERS 85
5.1.1 Les ressources 85
5.1.2 Ressources propres 85
5.1.3 les dépenses 86

5.2 LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES 88
5.2.1 Effectifs 88
5.2.2 Instances représentatives du personnel 89
5.2.3 la politique des ressources humaines 89

5.3 LES MOYENS TECHNIQUES 91
5.3.1 L'exploitation des salles et l'audiovisuel 91
5.3.2 Les SYSTEMES D'INFORMATION 92
5.3.3 bÂtiments et securite 93

6 L'ASSOCIATION 94

6.1 LES MEMBRES 95

6.2 LES INSTANCES DE L'ASSOCIATION 96
6.2.1 LE Conseil d'administration 96
6.2.2 LE Comité financier 96
6.2.3 L'Assemblée générale 96

AVANT PROPOS

2019 aura été une bonne année pour La Cinémathèque française, comme vous pourrez le voir en détail dans ce rapport d'activités, mais aussi une année teintée de tristesse puisque notre association a perdu l'un de ses plus anciens et fidèles animateurs : notre ami Jean Douchet est mort le 22 novembre 2019. En animant des milliers de ciné-club, suivis jusqu'au bout par un public toujours aussi jeune et enthousiaste, il aura transmis sa passion à plusieurs générations et poursuivi l'œuvre d'Henri Langlois sur son versant pédagogique : regarder un film, cela s'apprend.

Les films, justement. En 2019, les équipes de la Cinémathèque auront réussi un petit exploit : diminuer de 10% le nombre des séances de cinéma (un peu moins de 2.000 cette année), pour d'évidentes raisons budgétaires, mais sans que les entrées en souffrent. Pari tenu en effet : après une année 2018 exceptionnelle pour les salles, la meilleure depuis notre installation à Bercy en 2005, l'année 2019 est presque aussi bonne (251.000 spectateurs au lieu de 256.000) et enregistre un taux record d'occupation de 52%, soit une moyenne de 131 entrées/séance. Depuis 2016 (200.000 entrées), nous constatons donc une augmentation stabilisée de 25% des entrées pour les projections.

Ce remarquable résultat, aussi difficile à obtenir qu'à maintenir d'une année sur l'autre, s'explique par notre politique très volontariste d'action culturelle : multiplication des rencontres et des séances présentées et implication de tous les instants des équipes pour créer sans cesse l'événement auprès du public. C'est épuisant mais les résultats sont là. Ce volontarisme part du constat que certains films, certains cinéastes et des pans entiers de l'histoire du cinéma s'éloignent du public d'aujourd'hui, même quand il est aussi informé que le nôtre. La « séance sèche » suffira donc de moins en moins et il nous faudra faire preuve de toujours plus d'audace et d'inventivité dans nos missions de transmission.

A propos de transmission, mentionnons également les 40 000 enfants, adolescents et adultes qui ont participé aux actions éducatives et les 17 000 visiteurs qui ont fréquenté la Bibliothèque.

Notre très belle exposition *Vampires*, presqu'un modèle de pluridisciplinarité astucieuse et de mélange subtil entre culture savante et culture populaire (bravo Matthieu Orléan !), a rempli ses objectifs de fréquentation (50.000 entrées) ; alors que notre toute aussi belle exposition *Quand Fellini rêvait de Picasso…* a fait un score très décevant de 19.000 visiteurs. C'est un regret pour cette année et la preuve que la Cinémathèque, et en particulier ses expositions, n'est pas tout à fait sur la carte « culturelle » des musées parisiens. Dès que nous nous éloignons du cinéma, la sanction est immédiate, et même la nouvelle version d'une exposition telle que *Renoir/Renoir*, grand succès de notre ouverture il y a 15 ans, a trouvé beaucoup moins d'échos au Musée d'Orsay cette année. La mode du « croisement des arts » à grande échelle est passée, on peut le regretter mais il faut en tenir compte.

La Cinémathèque aura donc attiré cette année 385.000 spectateurs et visiteurs, soit presqu'autant que l'année dernière (394.000). C'est bien, mais cela aurait pu être bien meilleur, et franchir la barre des 400.000, si le mois de décembre (grandes grèves à propos de la réforme des retraites) n'avait pas été très sévèrement amputé. Nous avions prévu une rétrospective intégrale Hitchcock et la fin de l'exposition *Vampires* pour les fêtes de fin d'année ; comme bouquet final, c'est raté !

La politique patrimoniale présente encore un beau bilan cette année : on notera entre autres la restauration de *L'Age d'or* de Luis Buñuel, en collaboration avec le Centre Pompidou, et l'entrée dans les collections des archives de Jean Vigo et celles de sa fille Luce. L'attachement historique de la Cinémathèque à l'œuvre de Vigo se trouve ainsi couronné par ce riche ensemble de documents de premier ordre.

Ces réussites, ainsi que notre capacité à maîtriser nos dépenses, nous permettent de vous présenter une année à l'équilibre, et même légèrement excédentaire.

Mais ce bon résultat, et la démonstration renouvelée que notre Cinémathèque continue d'assumer avec brio ses missions fondamentales et de rayonner (itinérance de ses expositions, politique de diffusion de ses collections), ne doivent pas nous faire oublier que notre avenir est teinté d'inquiétude. Malgré le soutien constant du CNC, notre tutelle, la Cinémathèque peine à dégager de nouvelles ressources et a de plus en plus de mal à assumer la totalité de ses nombreuses missions de service public.

La compétence, l'expertise et le dévouement de nos équipes, qui doivent encore être salués cette année, ne pourront pallier éternellement la baisse des moyens mis à notre disposition, une baisse perceptible dès 2016 et jamais rattrapée depuis.

Dans les années qui viennent, de nouvelles restrictions budgétaires compromettraient grandement le développement de notre Cinémathèque.

Costa-Gavras
Président

Frédéric Bonnaud
Directeur général

2019 EN QUELQUES CHIFFRES

La fréquentation

- **385 602 visiteurs**
  - 251 150 pour les films
  - 74 451 pour les expositions temporaires
  - 35 210 pour le Musée
  - 16 486 pour la bibliothèque
  - 11 005 pour les ateliers, visites architecturales, activités pédagogiques hors visites guidées
- **39 616 participants aux activités pédagogiques**
- **8 944 abonnés dont 4 453 au Libre Pass, 23% ont moins de 26 ans**

Les activités

- **1 563 films, 1 934 séances, 52% de taux de remplissage**
- **2 expositions temporaires, le Musée**
- **104 rencontres et conférences**
- **227 ateliers d'initiation**
- **25 journées de formation pour les enseignants et médiateurs**

Les collections

- **6 nouveaux appareils**
- **2 226 boîtes de films déposées**
- **17 988 nouvelles notices d'inventaire**
- **23 films sauvegardés sur 14 015 mètres de pellicule polyester**
- **38 films numérisés**
- **322 titres de films catalogués**
- **1945 objets et documents prêtés pour des expositions**

Les médias

- **2 202 629 visiteurs sur le site Internet**
- **250 547 amis Facebook**
- **138 657 followers Twitter**
- **21 230 abonnés Instagram**

Les moyens financiers

Subvention du CNC :	**19 200 K€**
Ressources propres :	**5 062 K€**
Billetterie :	1 767 K€
Itinérances d'expositions :	241 K€
Locations d'espaces :	305 K€
Librairie :	490 K€
Autres recettes commerciales :	139 K€
Mécénats et partenariats :	1 331 K€
Autres recettes :	789 K€

Les moyens humains

- **206 CDI**
- **11 CDD**
- **3 contrats de professionnalisation**

L'association

L'association comptait 941 membres au 31 décembre 2019.

LA CINEMATHEQUE FRANCAISE REMERCIE SES PARTENAIRES ET MECENES

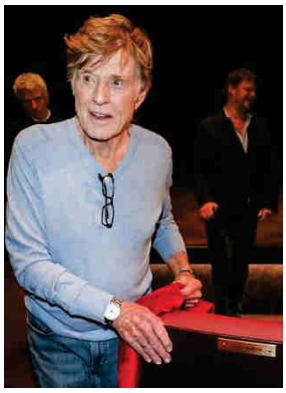
Grands Mécènes de La Cinémathèque française

Amis de La Cinémathèque française

Mécène du Festival *Toute la mémoire du monde*

Autres mécènes et partenaires

ILS SONT VENUS



Robert Redford reçoit un fauteuil d'honneur
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Agnès Varda, Sandrine Bonnaire
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

James McAvoy, M. Night Shyamalan
Avant-première de *Glass*
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Valeria Golino, Valeria Bruni Tedeschi
Avant-première *Les Estivants*
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Mars, avril, mai

7e Festival *Toute la mémoire du monde* :
- Nicolas Winding Refn (parrain), **Jerzy Skolimowski** (invité d'honneur), **Garrett Brown** (invité d'honneur)
- Franck Riester, Catherine Deneuve, Stephen Goldblatt, James Ivory, Emma de Caunes, Philippine Leroy-Beaulieu, Brigitte Fossey.

Séances Jeune Public :
- **Ciné-concert** *En sortant de l'école* par Frédéric Marchand, Pablo Pico, Yan Volsy, Julien Divisia.
- **Olesya Shchukina** dans le cadre des festivals "Image par Image" et "Ojo de pescado".

Vernissage de l'exposition *Quand Fellini rêvait de Picasso*, en présence de Francesca Fabbri Fellini, Almine et Bernard Ruiz-Picasso, Diana Widmaier-Picasso, Pascal Bonitzer, Florence Darel, Tanya Lopert, Zinedine Soualem, Serge Bromberg, Teresa Castaldo, Valérie Kaprisky, Ariane Toscan du Plantier, Dominique Blanc, Anne Sinclair…

Janvier, février

Master class de Robert Redford

Rétrospectives :

- Éric Rohmer, en présence de son fils Laurent Schérer, Tchéky Karyo, Barbet Shroeder, Margaret Ménégoz.
- **Agnès Varda, en sa présence** et celles de Sandrine Bonnaire, Louis Garrel, Laetitia Casta, Emmanuelle Devos, Annette Messager, Christian Boltanski.

Avant-premières :

- *Glass* de **M. Night Shyamalan, en sa présence** et en présence de James McAvoy, Antoine de Caunes, Andy Rowski (Andy Raconte), Jérémy Nadeau, Fred Testot.

- *Les Estivants* de **Valeria Bruni Tedeschi, en sa présence** et celles de Marisa Borini, Gigi Borini, Noémie Lvovsky, Valeria Golino, Pierre Arditi, Vincent Perez, Pascal Greggory.

- *C'est ça l'amour* de **Claire Burger, en sa présence.**

Séance Jeune Public : avec **Jacques Colombat**, réalisateur de *Robinson et compagnie.*

Aujourd'hui le cinéma : séances en présence de **Jean-Bernard Marlin**, **Alex Lutz, Jacques Nolot.**

Liv Corfixen, Nicolas Winding Refn - Ouverture de la 7e édition du Festival international du film restauré *Toute la mémoire du monde*
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Almine et Bernard Ruiz-Picasso
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Stephen Goldblatt, Catherine Deneuve, Frédéric Bonnaud
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Hommage à Agnès Varda en présence de Franck Riester, Marlène Schiappa, Audrey Azoulay, Christophe Girard, Thierry Frémaux, Rosalie Varda, Mathieu Demy, JR, Jane Birkin, Sandrine Bonnaire, Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Guillaume Canet, Marion Cotillard, Jacques Audiard…

Yann Dedet, Jean-Pierre Leaud, Nathalie Baye, Alexandra Stewart, Bernard Menez, Martine Barraqué - Centenaire des studios de la Victorine
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Bruno Nuytten - Ouverture de la rétrospective Bruno Nuytten
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Jeff Mills - Ouverture de la rétrospective René Clair
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Thomas Porcher et Vincent Macaigne - Aujourd'hui le cinéma

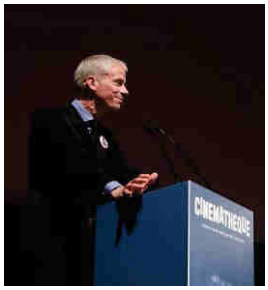
Macha Méril, Marina Vlady
Ouverture de la rétrospective Michel Deville
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Juin, juillet

Reprise de la Semaine de la Critique, en présence de **Franco Lolli**, Sylvie Pialat, Myriam Mézières, Toufik Ayadi, Jean-Bernard Marlin, Clémence Boisnard, Sabrina Seyvecou.

Avant-premières de *L'Âge d'or & Buñuel avant L'Âge d'or*, en présence de **Salvador Simo**, Benoît Collard, Francis Kurkdjian.

Marion Cotillard, JR
Hommage à Agnès Varda
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française



Franck Riester
Hommage à Agnès Varda
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Rétrospectives :

- Centenaire des studios de la Victorine, en présence de Nathalie Baye, Jean-Pierre Léaud, Alexandra Stewart, Bernard Menez, Martine Barraqué, Yann Dedet, Jean Sorel, Patrick Préjean, Yves Boisset, Thierry Binisti, Louis-Do de Lencquesaing, Jean-Jacques Aillagon, Christian Estrosi, Eric Garandeau, Olivier Snanoudj, Serge Toubiana.

- Bruno Nuytten, en sa présence et celles de Tatiana Vialle, Marion Harlez-Citti, Patrick Bouchitey, Pascal Kané, Gérard Zingg, Luc Béraud, Jean-François Stévenin, Philippe Rousselot, Swann Arlaud, Philippe Le Guay.

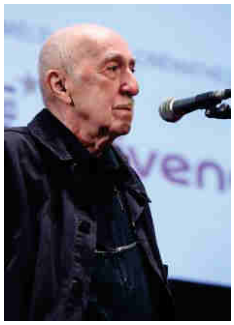
- **René Clair**, en présence de Jeff Mills et Jean-Paul Rappeneau.

- **Michel Deville,** en présence de Rosalinde Deville, Marina Vlady, Macha Méril, François Marthouret, Stanislas Merhar, Christophe Malavoy, Dominique Besnehard, Patrick Cohen, Anna Prucnal.

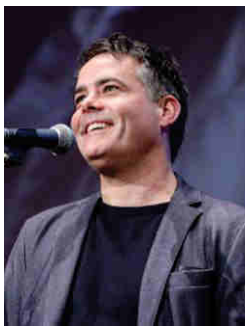
- Aujourd'hui le cinéma : séances en présence de **Jacques Rozier, Vincent Macaigne.**

Franco Lolli - Ouverture reprise de la semaine de la critique
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Francis Kurkdjian, Benoît Collard - *L'Âge d'or*
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française



Otar Iosseliani
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française



Sebastian Lelio - Ouverture de la semaine du cinéma chilien
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Septembre, octobre

Avant-premières :

- *The Irishman* de **Martin Scorsese, en sa présence** et en présence de Randell Emmett, Emma Tillinger, Lala Kent, Gaspard Ulliel, Marie-Josée Croze, Jean-Pierre Jeunet, Jérôme Commandeur, Catherine Deneuve, Inès de la Fressange, Mélita Toscan du Plantier, Martin Rappeneau, Laure Calamy, Stéphane Bak.

- *Bacurau* de **Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles, en leur présence** et en celles de Sébastien Marnier, Jean-Paul Salomé, Julia Faure, Arthur Beauvois.

- *Alice et le maire* de **Nicolas Pariser, en sa présence**.

Aujourd'hui le cinéma :

- Avant-première : *Ne croyez surtout pas que je hurle* de **Frank Beauvais, en sa présence**.

- Séance en présence de **Mikhaël Hers.**

Renzo Piano - Vernissage de Vampires
© Lionel Guericolas / La Cinémathèque française

Barbara Carlotti - Vernissage de Vampires,
© Lionel Guericolas / La Cinémathèque française

Laure Marsac - Vernissage de Vampires
© Lionel Guericolas / La Cinémathèque française

Rétrospectives :

- Otar Iosseliani, en sa présence et celles de Martine Marignac, Jean-Pierre Kalfon, Jeanne Balibar, Amanda Langlet, Francine Bergé, Nicolas Zourabichvili.

- Semaine du cinéma chilien, en présence de **Sebastian Lelio**.

- Edgardo Cozarinsky, en sa présence et celles de Françoise Michaud, Vincent Dieutre, Benoît Ferreux.

- "Libérations sexuelles, révolutions visuelles", en présence de Olivier Ducastel, Liliane Rovère**,** Dounia Sichov, Nicole Brenez.

Lala Kent, Martin Scorsese, Emma Tillinger, Randell Emmett Avant-première *The Irishman*
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Gaspard Ulliel
Avant-première *The Irishman*
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles - Avant-première *Bacurau*
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Vernissage de l'exposition *Vampires : de Dracula à Buffy*, en présence de Barbara Carlotti, Laure Marsac, Renzo Piano, Roman Polanski, Emmanuelle Seigner, Bertrand Mandico, Camille de Casabianca, Youssef Nabil, Nadine Trintignant, Olivier Martineau, Frédéric Gorny, Luna Picoli-Truffaut, Jacques Bonnaffé.

Séance Jeune Public avec **Anca Damian,** réalisatrice de *L'Extraordinaire Voyage de Marona*.

Rétrospectives :

- **Arnaud Desplechin, en sa présence** et celles de Romain Goupil, Jack Lang, Costa-Gavras, Gilles Cohen, Pascale Ferran, Noémie Lvovsky.

- Jean-Pierre Kalfon, en sa présence et celles de Marc'O, Bulle Ogier, Patrick Coutin, Alexandra Stewart, Sagamore Stévenin, Balthazar Clémenti, Claire Denis.

- Philippe Garrel, en sa présence et celles de Caroline Deruas, Léna Garrel, Zouzou, Olivier Rabourdin, Brigitte Sy, Laetitia Casta.

- Alejandro Jodorowsky, en sa présence et celles de Kim Chapiron, Philippe Manoeuvre, Patrick Sibourd, Michael Gochanour.

- James Gray, en sa présence et celles de Sabine Haudepin, Foued Mansour, Yuko Tanaka.

- **Mauro Bolognini, en présence de Claudia Cardinale**, Jean-Laurent Bonnafé, Yves Bougon, Anne-Dominique Toussaint.

Séances Jeune Public :
- **Arthur de Pins et Alexis Ducord**, réalisateurs de *Zombillénium*.
- **Malika Ferdjoukh,** auteure de livres pour enfants.

Aujourd'hui le cinéma : séance en présence de **Jean-Baptiste del Amo.**

Jean-Pierre Kalfon
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Arnaud Desplechin, Costa-Gavras
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Caroline Deruas, Léna Garrel, Philippe Garrel
© Thierry Stefanopoulos /
La Cinémathèque française

Alejandro Jodorowsky
© Thierry Stefanopoulos /
La Cinémathèque française

James Gray
© Thierry Stefanopoulos /
La Cinémathèque française

Claudia Cardinale - Ouverture de la rétrospective Mauro Bolignini
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Zhao Tao et Jia Zhangke - Ouverture de la rétrospective Jia Zhangke
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Elia Suleiman
Avant-première
It Must Be Heaven
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Diao Yinan - Avant-première du film *Le Lac aux oies sauvages*
© Thierry Stefanopoulos / La Cinémathèque française

Novembre, décembre

Rétrospectives :

- **Robert Kramer,** en présence de Keja Ho Kramer, Erika Kramer, Peggy Frankston, Sabrina Seyvecou, Xavier Maly, Laure Duthilleul.

- **Jia Zhangke, en sa présence** et celles de Zhao Tao, Karol Beffa, Déborah François, Abderrahmane Sissako, Jean-Christophe Bouvet, Rosalie Varda.

- **Elia Suleiman, en sa présence** et celles de Yasmine Hamdan, Alexandre Desplat, Lou de Laâge, Paul Hamy, Michel Ocelot, Brigitte Rouan.

Avant-première du film *Le Lac aux oies sauvages* de **Diao Yi'nan, en sa présence** et en présence d'Annabelle Belmondo, Julien Rappeneau.

1 L'OFFRE AU PUBLIC

Affiche *Les Vampires* de Louis Feuillade 1915 © DR/ Coll. La Cinémathèque française

1.1 LES EXPOSITIONS

1.1.1 QUAND FELLINI REVAIT DE PICASSO

Du mercredi 3 avril au dimanche 28 Juillet 2019

Illustration Exposition *Quand Fellini rêvait de Picasso* - © Stéphane Dabrowski - La Cinémathèque française

Exposition produite par La Cinémathèque française, en collaboration avec la Fundacion Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte (FABA), et conçue en partenariat avec le Museo Picasso Malaga, où une première version de l'exposition a été présentée du 13/02/2018 au 13/05/2018.

Federico Fellini, cinéaste du mythique *La dolce vita* ou de l'onirique *8 ½*, vouait une profonde admiration à Pablo Picasso. Hanté par la figure de l'artiste espagnol, il consigna par le dessin les diverses rencontres qu'il fit en rêve avec le peintre. L'exposition s'appuie sur ce dialogue imaginaire pour proposer un parcours à travers les sujets qu'ils chérissaient l'un et l'autre : les mythes, la figure féminine, la danse ou l'univers forain.

L'exposition est composée d'œuvres venant essentiellement de trois pays, et de trois prêteurs principaux : La Fondation Almine y Bernard Ruiz Picasso (FABA, Belgique) qui a prêté 62 œuvres dont 42 œuvres de Picasso, la ville de Rimini (Italie) qui a prêté 24 dessins originaux de Fellini et autorisé les reproductions de dessins des Rêves de Fellini, essentiels au propos, et La Cinémathèque française.
Les autres prêteurs sont concentrés en France : quelques prêteurs parisiens (Dominique Delouche, Michel Giniès, Ornella Volta, Audrey Norcia) et 3 prêteurs en province (Gérald Morin, Institut Jean Vigo de Perpignan et la Cinémathèque de Toulouse).

Illustration Exposition Quand Fellini rêvait de Picasso –
© Stéphane Dabrowski - La Cinémathèque française

Nombre d'œuvres (hors boucles audiovisuelles)	303
Œuvres originales de Pablo Picasso (peintures, sculptures, eaux fortes)	44
Part des collections de La Cinémathèque française dans la liste totale	52%
Nombre de prêteurs	11
Nombre de points de diffusion audiovisuelle	15
Nombre d'extraits de films inclus dans les montages	216

Exposition : 600 m2
Commissariat : Audrey Norcia, historienne de l'art, et Matthieu Orléan, commissaire d'exposition et conseiller artistique de la Cinémathèque française
Scénographie : Agence bGc (Giovanna Comana, Iva Berton, Géraldine Thomas)
Graphisme : Damien Rossier
Conception lumière : Gérald Karlilkow
Partenariat : Museo Picasso Malaga
Mécénat : avec le soutien de la Fondation Gan pour le Cinéma, Vivendi et Pathé, Grands mécènes de La Cinémathèque française ; la Fondation d'entreprise Neuflize OBC et Gaumont, Amies de La Cinémathèque française et en partenariat avec Kodak

Programmation

Une rétrospective intégrale de l'œuvre de Federico Fellini. Cette rétrospective, d'une soixantaine de séances, a rencontré un énorme succès, confirmant la place de l'auteur de *La dolce vita* parmi les maîtres révérés de l'histoire du cinéma.

Rencontres et conférences

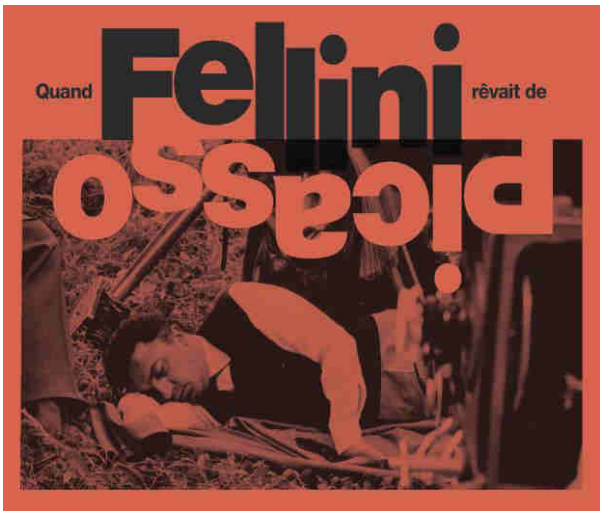
- Conférence "Quand Fellini rêvait de Picasso" d'Audrey Norcia, commissaire de l'exposition.
- Conférence "Fellini erratique" de Jean-Paul Manganaro.
- Projection d'*Intervista* + table ronde "Fellini au travail" avec Audrey Norcia, Dominique Delouche, Gérald Morin.
- Parlons cinéma avec... : projection de *Satyricon* de Federico Fellini, suivie d'une discussion avec Bertrand Mandico et Blutch.
- Ciné-Club de Jean Douchet : *Et vogue le navire* de Federico Fellini.

Pédagogie

- Des **visites guidées** pour les groupes scolaires de collégiens et de lycéens.
- Des **visites guidées pour le public individuel** tous les dimanches.
- Un projet pédagogique ***Un Voyage avec Fellini***, entre octobre et mai 2019 pour 6 classes de collèges et de lycées franciliens de collèges, lycées, lycées professionnels et pour les jeunes inscrits à l'Autre Ciné-Club, soit 150 jeunes gens :
  - Découverte de l'œuvre de Fellini à la Cinémathèque et en classe à travers des projections et des ateliers.
  - Réalisation de courts films inspirés du travail de Fellini, par des élèves encadrés d'intervenants professionnels.
  - Projection des films des élèves à la Cinémathèque au mois de mai et découverte de l'exposition.

- Pour le jeune public :
- Des **visites suivies d'un atelier pratique** ont permis aux enfants de 6 à 11 ans de créer de courtes scènes de cirque en cinéma d'animation.
- **Stage de 3 jours "La petite musique de Fellini"** au cours duquel les enfants ont joué et mis en scène une séquence inspirée du cinéma de Fellini (pour les 9-11 ans).
- **Stage d'une journée "Au cirque avec Charlot",** pour les 6-8 ans.

Editions



Couverture Catalogue Quand Fellini rêvait de Picasso

Quand Fellini rêvait de Picasso
Catalogue de l'exposition *Quand Fellini rêvait de Picasso*
Une coédition La Cinémathèque française et La Réunion des musées nationaux-Grand Palais.

Direction d'ouvrage et textes : Audrey Norcia et Matthieu Orléan.

Avec les contributions de Cyril Beghin, Laurence Madeline, Jean-Max Méjean et Gérald Morin.

En collaboration avec la Faba – Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arte – Madrid.

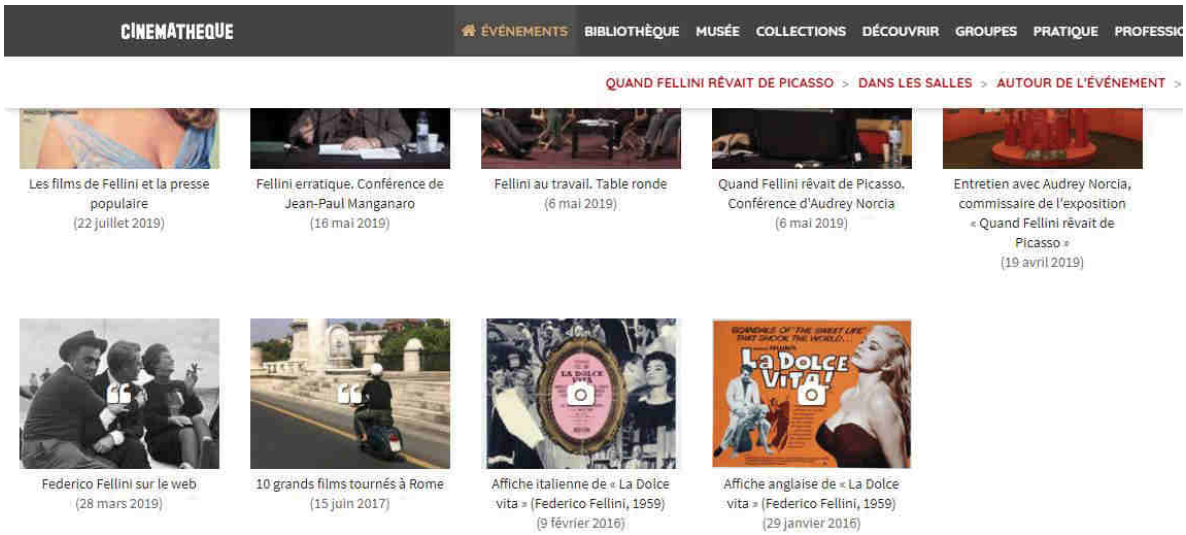
Parution le 3 avril 2019
Format 250 x 190mm, à l'italienne
132 pages – 75 images – reliure à la suisse
Prix : 29.90 €
Tirage : 3400 exemplaires

.

Web

Mise en ligne de plusieurs articles d'accompagnement (revue de presse, revue du web, top des films tournés à Rome avec invitation à voter des internautes...).

Mise en valeur de nombreux objets felliniens de nos collections non exposés *in situ*



1.1.2 VAMPIRES, DE DRACULA A BUFFY

Du mercredi 9 octobre 209 au dimanche 19 janvier 2020

Illustration Exposition Vampires –
© Stéphane Dabrowski - La Cinémathèque française

Exposition co-organisée par La Cinémathèque française et « La Caixa » Banking Foundation.
Paris : du mercredi 9 octobre 2019 au dimanche 19 janvier 2020
Madrid : du jeudi 13 février 2020 au dimanche 7 juin 2020
Barcelone : du mardi 7 juillet 2020 au dimanche 25 octobre 2020

Cinéma et Vampire sont ontologiquement liés, presque indissociables : il s'agit des deux facettes d'une même histoire esthétique, ayant en commun un goût pour la transgression, qu'elle soit politique, religieuse ou sexuelle. Pluridisciplinaire, l'exposition s'intéresse aux dialogues entre le cinéma, la littérature et les arts plastiques.
Le mythe du Vampire, héritier d'obscures superstitions ancestrales d'Europe centrale, trouve son point d'orgue avec l'ouvrage culte de Bram Stoker *Dracula*, écrit en 1897, aux premières heures du cinéma, médium qui par la suite n'a jamais cessé d'explorer cette figure transgressive, de *Nosferatu* de F. W. Murnau (1922) à *Only Lovers Left Alive* de Jim Jarmusch (2013), en passant par les films cultes de Polanski, Coppola, Ferrara, Herzog et la série pour adolescents *Twilight*.
L'exposition présente une alternance de projections d'extraits de films, d'œuvres d'art, d'ensemble de photographies, d'affiches, d'ouvrages et d'archives. Elle dessine le portrait d'un personnage à la croisée de plusieurs arts et contient environ 350 items, provenant d'une trentaine de prêteurs en Europe et aux Etats-Unis.

Provenances :

Nombre d'œuvres (hors boucles audiovisuelles)	408
Part des collections de La Cinémathèque française dans la liste totale	20%
Nombre de prêteurs	30
Nombre de points de diffusion audiovisuelle	16
Nombre d'extraits de films	180

Illustration Exposition Vampires –
© Stéphane Dabrowski - La Cinémathèque française

La coproduction avec La Caixa Foundation permet le partage des frais de transport, de caisserie, de soclage, de restauration des œuvres communes, et de droits de reproduction ou de diffusion des audiovisuels au sein de l'exposition. La Cinémathèque française a effectué les demandes de prêt et proposé des substitutions pour les œuvres qui n'étaient pas accordées par certains prêteurs pour les trois lieux. Les provenances des œuvres sont internationales : France (Paris, Nice) ; Angleterre (Londres), Allemagne (Berlin), Danemark (Copenhague), Belgique (Bruxelles), Espagne (Madrid, Barcelone, Bilbao), Suisse (Trogen), Etats-Unis (Los Angeles).

Le projet a donné lieu à des créations inédites, reprises dans les trois lieux d'itinérance :

- l'installation d'un cabinet de curiosités dédié au travail du chef décorateur Henning von Gierke sur le *Nosferatu* de Werner Herzog (incluant le soclage et la présentation de 70 accessoires originaux, tels que rats empaillés, crucifix, colliers, roses séchées, robe ensanglantée, tous prêtés par la Deutsche Kinemathek de Berlin) ;
- la création graphique d'un « mur politique », consacré aux pamphlets et affiches urbaines en lien avec ce dont les vampires sont souvent le nom (faits divers, capitalisme, santé publique…) ;
- la présentation dans l'exposition de deux œuvres inédites, réalisées respectivement par Wes Lang et Claire Tabouret. Ces artistes contemporains ont fait l'amitié à La Cinémathèque française de réserver à l'exposition la présentation inédite de ces tableaux.

Enfin, l'exposition a bénéficié de l'amicale collaboration de réalisateurs comme Francis Ford Coppola, Olivier Assayas, Albert Serra, Werner Herzog et Bertrand Mandico.

Exposition : 600 m2
Commissariat : Matthieu Orléan, avec la collaboration de Florence Tissot
Scénographie :
Atelier Maciej Fiszer – Maciej Fiszer, Aliénor Faivre
Graphisme : Atelier Bastien Morin, assisté de Mélanie Boutet
Eclairage : Sarah Scouarnec
Partenariat : « La Caixa » Banking Foundation
Mécénat : avec le soutien de la Fondation Gan pour le Cinéma, Vivendi et Pathé, Grands mécènes de La Cinémathèque française ; Gaumont, Amie de La Cinémathèque française et en partenariat avec Kodak

Programmation

Une programmation riche, déclinée en divers modules avec les adaptations du *Dracula* de Bram Stoker, des films de série B, un ciné-concert, une nuit Halloween…

Conférences

- Conférence « Vampires, l'art du transgenre » de Matthieu Orléan, commissaire de l'exposition.
- Conférence « Buffy Anne et ses sœurs » de Pacôme Thiellement.

- Présentations de séance :
  - *Nadja* de Michael Almereyda, présentée par Elina Löwensohn.
  - *Dracula* de Tod Browning et *Le Cauchemar de Dracula de* Terence Fischer, présentées par Jacques Sirgent.
  - *La Comtesse* de Julie Delpy, présentée par Matthieu Orléan.
  - *Niemand* de Bertrand Mandico, suivie par *Les Nuits de Dracula* de Jesus Franco, présentée par Bertrand Mandico.

Pédagogie

Les activités pédagogiques proposées aux groupes scolaires étaient destinées aux collégiens, lycéens et étudiants.

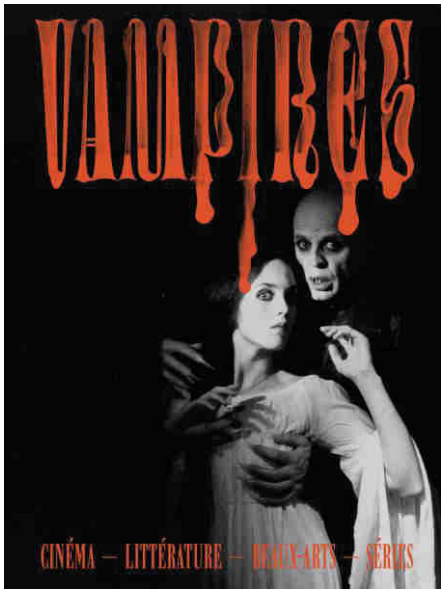
- **Pour les élèves et étudiants :**
  - des **visites guidées** de l'exposition
  - des ateliers **« Créatures fantastiques »**
  - un projet pédagogique ***Vampires Movies*** pour 10 classes de collèges et de lycées franciliens soit 270 élèves de collèges, lycées, lycées professionnels :
    - Projection de *Nosferatu* de Murnau à la Cinémathèque en octobre, en présence de toutes les classes.
    - Réalisation de courts films inspirés par une règle du jeu scénaristique donnée par la Cinémathèque. Les élèves sont encadrés en atelier en classes par des intervenants professionnels.
    - Projection des films des élèves à la Cinémathèque au mois de mai 2020.

- **Pour les adultes individuels :**
  - des **visites guidées** tous les week-ends avec une moyenne exceptionnelle de 25 participants.

- **Pour le jeune public :**
  - Des **visites contées** menées par la conteuse Ariane Pawin, à partir de 9 ans ;
  - Des **visites suivies d'un atelier pratique** « Dans l'ombre du vampire », atelier de photographie sur les jeux d'ombre et de lumière pour les enfants de 11 à 14 ans.
  - Stage d'une **journée Halloween** autour de Tim Burton. Atelier d'animation en *stop motion*, suivi d'une projection en salle, pour les 6 -8 ans.
  - **Animations « *Petit Vampire* » pour les enfants** dans les espaces pédagogiques les dimanches, de 14h à 15h, en partenariat avec les éditions Rue de Sèvres.

- **Pour les enseignants** : des **formations** pour les enseignants des académies de Paris, Créteil et Versailles.

Editions



Couverture Catalogue Vampires

Vampires
Catalogue de l'exposition *Vampires*
Une coédition La Cinémathèque française et La Réunion des musées nationaux-Grand Palais.

Ouvrage collectif dirigé par Matthieu Orléan, en collaboration avec Florence Tissot.

Des essais et entretiens avec Francis Ford Coppola, Werner Herzog, Olivier Assayas, Albert Serra et Bertrand Mandico.

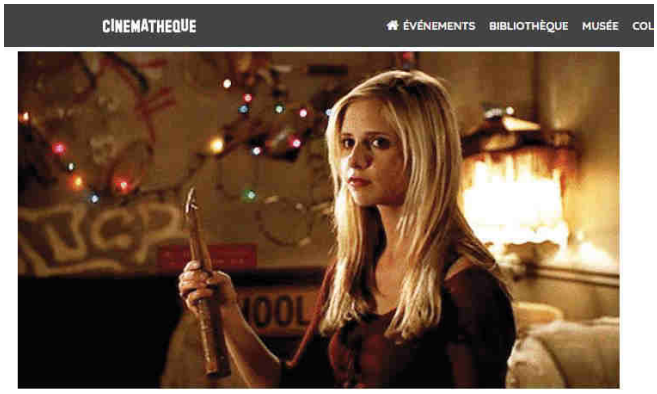
Une filmographie très complète de plus de 300 films de 1913 à 2020.

Parution le 25 septembre 2019
Format 19,5 x 26cm
256 pages - 160 illustrations
Prix : 35 €
Tirage : 6000 exemplaires

Web

Mise en ligne de plusieurs articles d'accompagnement (revue de presse, revue du web...).

Lancement d'un grand sondage en ligne autour de la figure de Buffy, demandant aux internautes de voter pour leurs épisodes préférés. Cette initiative en ligne a occasionné le record d'audience du site de la Cinémathèque depuis son ouverture : 20750 visiteurs ont voté pour désigner les épisodes qui seraient projetés quelques semaines plus tard lors du « marathon » *Buffy contre les vampires*.



Buffy contre les vampires, 7 saisons, 144 épisodes. Vous avez été plus de 20 000 à vous connecter au site, et plus de 1500 à voter pour vos 12 épisodes favoris. Sans plus attendre, voici le résultat de vos votes.

Ces titres seront projetés lors d'une séance-marathon exceptionnelle. Samedi 14 décembre, de midi à minuit, sortez vos pieux et vos manuels contre les forces du mal, une vague de girl power va déferler sur le grand écran de la salle Langlois.

1.1.3 LE MUSEE DE LA CINEMATHEQUE

1.1.3.1 BILAN DES ACTIVITES

Les équipes des directions des Collections et de la Production des expositions ont effectué en octobre 2019 la dernière rotation d'œuvres de l'histoire de l'accrochage permanent de La Cinémathèque française. Intitulé *Passion cinéma*, le parcours permanent est présenté au public depuis l'installation de l'institution sur le site de Bercy en 2005.
Cette rotation d'œuvres a concerné 32 œuvres (affiches, dessins, costumes et ouvrages imprimés).

1.1.3.2 LE FUTUR MUSEE MELIES

L'année 2019 a été marquée par la préparation et la mise en production de la rénovation du parcours permanent de La Cinémathèque française, qui sera consacré à Georges Méliès et dont L'ouverture, initialement prévue pour début octobre 2020, a été reportée à janvier 2021 en raison de la période de confinement du printemps 2020, qui en a retardé le rétro planning. Il s'agit d'un nouveau parcours, avec une offre spécifique pour différents types de publics, et une interactivité renforcée. Cette réflexion est aussi l'occasion de rendre le musée accessible à tous. Il s'agira de la 4ème exposition permanente dans l'histoire de La Cinémathèque française, en 84 années d'existence (1936-2020).

La réflexion sur le musée Méliès a été menée lors d'une douzaine de comités de pilotage depuis 2017, autour des trois commissaires : Laurent Mannoni, directeur du Conservatoire des techniques ; Matthieu Orléan, collaborateur artistique auprès de la direction générale ; Gabrielle Sébire, directrice de l'action éducative.

La scénographie du musée Méliès, dans le cadre d'un appel d'offres, a été confiée début 2019 à l'Agence Nathalie Crinière, déjà intervenue à La Cinémathèque française sur 4 expositions temporaires : *Almodovar* en 2006, *Brune Blonde* en 2010, *François Truffaut* en 2014, *La Machine Cinéma* en 2016. L'équipe scénographique a une expérience de longue date en muséographie permanente, et a réalisé, entre autres, les galeries du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris (2008), le musée des Beaux-arts de Montréal (2011), les salles de l'institut Lumière à Lyon (2013), ou encore le musée Yves Saint Laurent Paris (2017).

Depuis juin 2019 et la présentation du projet en assemblée générale, le projet a été consolidé dans son développement scientifique et les choix des commissaires. Le musée se construit à partir de la très riche collection de La Cinémathèque française autour de l'œuvre de Méliès, qui contient plus de 2000 pièces. Il s'agit d'un ensemble unique au monde, dont le musée présentera une sélection, de 400 œuvres environ.

Le musée se déploiera sur 2 étages : le 2ème étage, niveau actuel du musée, et le 3ème étage, avec réintégration dans le parcours permanent des 170 m² de l'ancienne Galerie des Donateurs. La superficie totale du musée Méliès s'élèvera donc à 750 m².

Si Méliès joue le rôle d'un Monsieur Loyal dans ce musée qui porte son nom, il n'en est pas l'unique sujet. Le parcours procède par thèmes, permettant de traiter l'histoire du cinéma des origines à nos jours, et en premier lieu l'histoire des effets spéciaux, dont Méliès est reconnu comme l'inventeur. Le parcours procède ainsi par *flash-back* et *flash-forward*, en mêlant aux objets, jouets et machines historiques, des œuvres de l'histoire plus récente

Composante essentielle du nouveau projet, la vingtaine de dispositifs audiovisuels présentés dans le parcours s'est enrichie en 2019 du projet de deux nouveaux programmes, explicitant le lien entre Georges Méliès et les effets spéciaux, notamment l'arrêt caméra.

Une expérience de réalité virtuelle (VR) est également en cours de développement, grâce au mécénat en nature d'UBISOFT, qui permettra au visiteur de se retrouver au cœur du studio de Méliès à Montreuil, et d'être aux premières loges du décor de certains de ses films emblématiques. La production a été lancée 2019, en lien avec les équipes d'Ubisoft.

Les films de Méliès auront une place de choix au fil du parcours et feront systématiquement l'objet d'une projection de moyen ou grand format. En prévision de l'ouverture du musée Méliès, la direction des collections a ainsi commencé à l'automne 2019 le chantier de numérisation et de restauration des films de Méliès présents dans les collections Films de La Cinémathèque française. Le corpus a été étendu de 4 films (initialement prévus grâce à une aide fléchée du CNC) à 20 films des collections CF, dont une superbe copie nitrate coloriée du *Voyage à travers l'impossible*, très spectaculaire. Les films sont scannés au laboratoire du CNC, dans le cadre d'un partenariat CNC/CF ; l'étalonnage se fait ensuite dans des laboratoires privés.

Vue volumétrique Musée Méliès - © Agence NC 2020

Vue volumétrique Musée Méliès - © Agence NC 2020

Trois avancées importantes ont marqué la fin 2019 :

- L'inventaire des films Nitrate conservés à La Cinémathèque française a permis de retrouver des éléments précieux, notamment une copie unique colorisée (pochoir et teintage) de *La Fée Carabosse*.
- Il a été décidé de numériser le négatif d'un des derniers films de Méliès, *Cendrillon ou la pantoufle merveilleuse* : le film sera scanné en 6K au CNC, puis fera l'objet d'un travail de restauration qui visera à retrouver les teintages et réinsérer les cartons conformément aux informations retrouvées dans le scénario.
- *L'Agent gelé* : ce film en 16 mm, des collections de La Cinémathèque française, ne sera pas présenté au sein du musée ; mais il est très intéressant car il a été tourné à l'extérieur du studio de Méliès à Montreuil : sa numérisation permettra de disposer de photogrammes inédits, avec des vues extérieures du studio de Méliès.

L'opération générale de numérisation concerne l'exposition permanente, la programmation en salles, la programmation hors les murs, conformément aux missions de diffusion de La Cinémathèque française, ainsi que les publications qui accompagneront l'ouverture du musée Méliès.

1.2 LA PROGRAMMATION DES FILMS

Pour l'année 2019, la programmation des trois salles de projection, salle Henri Langlois, salle George Franju et salle Jean Epstein, a été consacrée à l'accompagnement des expositions et s'est déclinée majoritairement sous forme de monographies de cinéastes :

Les programmations monographiques

La monographie de réalisateur est restée, cette année, la manière la plus répandue d'organiser des rétrospectives.

Dans cette optique les grands noms du cinéma français furent très présents :

René Clair en représenta l'histoire classique quoi qu'il fût très proche, à ses débuts, d'une certaine avant-garde. Son nom reste l'un des plus prestigieux du cinéma français et il a, à travers ses comédies et ses écrits, construit une œuvre d'une grande rigueur.
Un grand ciné-mix d'ouverture avec Jeff Mills et plusieurs accompagnements musicaux accompagnèrent la rétrospective.

Le cinéma français moderne fut également très présent avec les rétrospectives consacrées à Agnès Varda (en sa présence) et Eric Rohmer.

Paris qui dort de René Clair - 1924

Agnès Varda a, en effet, été « La » réalisatrice de la Nouvelle Vague. Elle n'a cessé, depuis ses débuts en 1954, de travailler, brouillant les frontières séparant la fiction du documentaire, l'essai du récit.

Eric Rohmer fut un des grands noms de la Nouvelle Vague française. D'abord critique aux *Cahiers du cinéma*, il réalise en 1969 *Ma Nuit chez Maud*. Dès lors, il n'a plus cessé de tourner, signant des marivaudages irrésistibles, subtilement cruels et profondément vrais, offrant un véritable espace de lumière à des acteurs et actrices qu'il révèle souvent.

Michel Deville est un contemporain de la Nouvelle Vague. Il a néanmoins suivi une voie résolument singulière et éclectique avec quelque trente longs métrages. Il a exploré les ressources infinies de l'imaginaire et du sentiment amoureux et a donné libre cours à son pessimisme dans des films politiques (*Le Dossier 51*) et des adaptations sombres et vénéneuses de récits policiers.

Mais une certaine modernité « dans la modernité » fut également à l'honneur avec les rétrospectives consacrées à Philippe Garrel et Guy Debord.
Philippe Garrel fut une sorte de successeur de la Nouvelle Vague, en réalisant des films intensément poétiques, des films à la première personne. Le cinéma lui sert à restituer les pulsations de la vie. Vie affective avant tout. Expérimental à ses débuts (*Le Révélateur*, *La Cicatrice intérieure*), son cinéma devient plus narratif à partir des *Baisers de secours* mais l'introspection reste intacte.

Guy Debord fut le fondateur de l'Internationale situationniste, théoricien de la société du spectacle, mais aussi l'auteur d'une œuvre cinématographique serrée et subversive, qui jumelle ses écrits. Son but : « arracher le spectateur de cinéma à la passivité et l'aliénation imposée par l'ordre spectaculaire marchand », l'engager dans un rapport nouveau à partir duquel repenser la vie et la société.

La Cicatrice intérieur de Philippe Garrel - 1972

Enfin le cinéma français contemporain fut l'objet d'un intérêt soutenu, en phase avec l'actualité cinématographique.
Ainsi, à l'occasion de la sortie de son nouveau film, *Les Estivants*, **Valeria Bruni Tedeschi** fit un retour sur sa carrière de réalisatrice en présentant ses trois longs métrages, le téléfilm qu'elle a réalisé, ainsi que le documentaire qu'elle a codirigé avec Yann Coridian.

Arnaud Desplechin peut être considéré comme le chef de file d'une génération. Il a fait de la famille et de ses secrets l'argile d'une œuvre dont la force romanesque connaît peu d'équivalent dans le cinéma français contemporain. La cruauté de ses

portraits de groupe, l'acuité de son regard, ses relations complexes et fécondes à sa troupe d'acteurs, cachent des torrents d'émotion qui irriguent l'œuvre souterrainement. On a pu le vérifier en revoyant tous ses films à la Cinémathèque.

Comment je me suis disputée… (ma vie sexuelle) d'Arnaud Desplechin -1996

Le cinéma hollywoodien fut également très représenté dans les programmations de l'année.
Tout d'abord par un maitre du cinéma muet, **Erich von Stroheim**. Le réalisateur le plus ambitieux et le plus extrême du cinéma hollywoodien des années 1920 : *Folies de femmes*, *Les Rapaces*… autant de mises à nu des pulsions les plus démentes, autant de cris de rage lancés à la face d'un *studio system* qui, après l'avoir enfanté, va le broyer et faire avorter une carrière qui s'annonçait exceptionnelle. Les projections des films furent l'occasion de ciné-concerts et d'accompagnements musicaux innovants.

Queen Kelly d'Eric Von Stroheim - 1932

Sueurs froides (Vertigo) d'Alfred Hitchcock - 1958

Tous les films d'**Alfred Hitchcock** ont été montrés à nouveau. Des œuvres muettes des années 1920 aux classiques hollywoodiens, en passant par les chefs-d'œuvre britanniques des années 1930, Hitchcock n'a cessé d'innover, aussi bien techniquement que dans l'art du récit et dans une manière inimitable de manipuler le spectateur en maniant à la perfection une tension constante et un sens de l'humour devenu légendaire.

Elia Kazan, homme de théâtre et cinéaste, artiste engagé et controversé, a incarné une voie moderne du cinéma américain, plus psychologique, avide à la fois d'adaptations théâtrales au cinéma, et de grands sujets.

Billy Wilder a réalisé à Hollywood certaines des comédies les plus célèbres de l'histoire du cinéma avec Marilyn Monroe : *Sept ans de réflexion* et *Certains l'aiment chaud* mais également *La Garçonnière* avec Shirley MacLaine et Jack Lemmon, son acteur fétiche. Il a contribué à l'invention du « film noir » avec *Assurance sur la mort,* a observé son propre monde

cinématographique dans *Sunset Boulevard*. L'un des grands noms d'un *studio system* qu'il a toujours su servir sans se départir de son esprit acéré et de son regard impitoyable.

7 ans de réflexion de Billy Wilder - 1955

En 20 films et autant de chefs-d'œuvre, **Joseph L. Mankiewicz** s'est installé au panthéon des plus grands réalisateurs hollywoodiens. Il a fait tourner Ava Gardner, Marlon Brando, Humphrey Bogart, Bette Davis, Henry Fonda…, décortiqué les rapports humains et moqué avec finesse les différences sociales. Mais surtout, de *Madame Muir* à *La Comtesse aux pieds nus*, d'*Eve* à *Cléopâtre*, il filme ses actrices avec classe et élégance, dans un style si parfait qu'il en devient invisible.

Nicholas Ray a composé une œuvre, jalonnée de fulgurances, qui s'est ouverte sur un chef-d'œuvre (*Les Amants de la nuit*) et s'est close avec un bouleversant documentaire (*Nick's Movie*, coréalisé avec Wim Wenders,). Souvent décrié en Amérique, toujours adulé en Europe, il est le cinéaste de la fêlure, de l'urgence, de la désespérance, de la quête du paradis. Ses films constituent une peinture particulièrement sensible de l'adolescence écorchée, de la passion destructrice, de la violence des êtres et du monde.

John Cassavetes aura occupé une position unique dans le cinéma américain. D'abord comédien, il jouera pour Robert Aldrich (*Les Douze Salopards*), Roman Polanski (*Rosemary Baby*) ou Brian De Palma (*Furie*). Dès sa première réalisation (*Shadows*, 1957-59), il se confronte au système hollywoodien et invente un certain cinéma indépendant, une sorte de « nouvelle vague » traçant le sillon d'un art libre et réaliste. Pour lui, la création est collective : auteur d'une douzaine de longs métrages, il se constitue une famille de cinéma, de Gena Rowlands, épouse et inspiratrice, aux amis fidèles, Ben Gazzara, Seymour Cassel ou Peter Falk.

Une femme sous influence de John Cassavetes - 1974

Robert Kramer a traversé le XXe siècle en nomade, caméra au poing, prenant le pouls des conflits, mouvements sociaux et utopies de son temps, déployant un cinéma polyphonique, strates de voix et de points de vue sur le monde. Son œuvre, politique, s'est affranchie des frontières, notamment celles de la fiction et du documentaire.

Enfin, un des grands noms du cinéma américain d'aujourd'hui, **James Gray** fut l'invité de la Cinémathèque**.** Entouré d'une famille d'acteurs fidèles, capable d'attirer les plus grandes stars américaines sur son seul nom, habitué des festivals, James Gray trace depuis vingt-cinq ans un sillon, en marge des canons hollywoodiens. Mélancolique et intimiste (*Two Lovers*), l'œuvre, nourrie de littérature russe et de lectures shakespeariennes, se drape d'une impressionnante dimension opératique aussi bien dans ses polars urbains (*The Yards*) que dans ses récentes productions, plus fastueuses (*The Lost City of Z*).

James Gray - Ouverture rétrospective James Gray
© Thierry Stefanopoulos - La Cinémathèque française

Trois grands noms du cinéma italien furent mis à l'honneur en 2019 à la Cinémathèque.
La comédie « à l'italienne » a trouvé avec **Alberto Lattuada** l'un de ses maîtres, mais son œuvre ne saurait être réduite à cette catégorie puisqu'il a également manifesté un goût prononcé pour la littérature russe qu'il a parfois adaptée. Il s'est révélé un peintre sensuel et subtil des tourments amoureux des jeunes filles et du désir féminin avant d'inventer un genre à soi, fondé sur une érotomanie joyeuse.

Mauro Bolognini a commencé comme assistant réalisateur avant de signer des comédies, puis d'enchaîner *allegretto* drames sociaux, films à sketches, luxueuses adaptations littéraires et épopées romanesques. Le formalisme fastueux de ses productions cache un cinéma

d'une grande originalité, aux castings prestigieux, travaillé par la grande Histoire de l'Italie.

Les Adolescentes d'Alberto Lattuada - 1960

La Fille qui en savait trop de Mario Bava - 1963

Mario Bava fut un grand directeur de la photographie, un génial bricoleur d'effets spéciaux avant d'être réalisateur. Il fut l'inventeur du gothique « à l'italienne » et du *thriller* transalpin et s'imposa comme un génie de la lumière, un poète de la couleur. Inventeur d'un cinéma libre, cruel et abstrait à la fois, Mario Bava est l'un des grands artistes solitaires et cachés de l'Histoire du cinéma.

Mais de nombreuses autres cinématographies du monde entier furent représentées par les cinéastes ayant fit l'objet d'une rétrospective.

Georg Wilhelm Pabst demeure, aux côtés de F. W. Murnau et de Fritz Lang, l'un des maîtres du cinéma allemand. Lumière expressionniste, jeux d'ombres et de de miroirs, les images de ses premières œuvres ont un pouvoir visuel inouï. Les stars Asta Nielsen, Greta Garbo, Brigitte Helm ou Louise Brooks, sont à jamais liées à l'auteur de *La Rue dans joie*, *L'Atlantide* et *Loulou*.

Loulou de Georg Wilhelm Pabst - 1929

Jerzy Skolimowski fut présent lors de la rétrospective de ses films. Issu de la célèbre école de cinéma de Lodz, il a été un des réalisateurs les plus novateurs du cinéma polonais des années 1960. Avant de poursuivre une carrière internationale. Désarrois de l'adolescence et angoisse de l'entrée dans l'âge adulte, sentiment du tragique et de la dimensions absurde et burlesque du monde contemporain sont autant de signes particuliers d'une œuvre qui n'a cessé d'inventer ses formes d'expression.

Natif de Tbilissi en Géorgie, **Otar Iosseliani** a réalisé son premier film *Aquarelle* en 1958 et a fait souffler un vent de fraicheur dans le cinéma soviétique. Installé en France en 1982, il enchaîne les prix les plus prestigieux dans les grands festivals internationaux. Esprit libre, tour à tour musicien, pêcheur, ouvrier métallurgiste et réalisateur, ses films, qu'il décrit comme simples, honnêtes et têtus, « optimistes sans oublier que tout finira mal », constituent une œuvre étrangement poétique, délicatement burlesque et ironique, nourrie de souvenirs de René Clair, Buster Keaton, Jacques Tati.

Kira Mouratova, réalisatrice sans concession, irréductible créatrice de formes cinématographiques toujours surprenantes, a été une figure manquante du cinéma soviétique et post-soviétique des années 1960 jusqu'au XXIe siècle. Elle a réussi à résister dans des contextes aussi divers que difficiles, la fin de l'ère soviétique, l'entre-deux de la perestroïka, puis les premières décennies post-soviétiques et l'effondrement de l'industrie cinématographique.

Avant-première Psychomagie Alejandro Jodorowsky
© Thierry Stefanopoulos - La Cinémathèque française

Edgardo Cozarinsky, cinéaste, écrivain, essayiste et conteur franco-argentin, est l'auteur d'une quinzaine de films. Cosmopolite et indépendante, son œuvre cinématographique s'élabore, du début des années 1970 jusqu'à nos jours, comme un dialogue constant entre archives, témoignages et réminiscences personnelles. Il défend, par la fiction poétique et l'essai, une idée généreuse et originale du cinéma.

Artiste protéiforme et iconoclaste, **Alejandro Jodorowsky** aura passé sa vie à transgresser les règles de l'art pour trouver l'illumination. Ses expérimentations poétiques le mènent du théâtre d'avant-garde au cinéma *underground* et psychédélique, de la bande-dessinée de science-fiction à la cartomancie. Il croise sur sa route aussi bien les surréalistes, que Moebius et le

mime Marceau, Topor et Arrabal. Chacun de ses films est une expérience spirituelle et sensorielle unique.

Jia Zhangke - Ouverture de la rétrospective Jia Zhangke
© Thierry Stefanopoulos - La Cinémathèque francaise

Jia Zhangke est un des chefs de file du cinéma indépendant en Chine et fait partie des réalisateurs les plus talentueux de sa génération. Depuis la fin des années 1990, il a établi une mémoire collective des transformations brutales de son pays en explorant les trajectoires personnelles de citoyens ordinaires : émancipation culturelle, jeunesse désœuvrée, effritement des liens sociaux, explosion de la violence. Ses personnages se perdent dans l'immensité de paysages chaotiques portant les traces d'une société gagnée par le capitalisme.

On surnomme **Elia Suleiman** le « Buster Keaton palestinien ». Il y a aussi du Jacques Tati dans les contes absurdes et poétiques qu'il réalise. Pamphlets politiques en forme de journal intime, ses films exposent une succession de situations graves et décalées, à l'humour décapant, qui posent une question essentielle : celle de l'identité palestinienne. Sa vision, faussement naïve, est celle d'un pince-sans-rire, conscient d'un triste état géopolitique mais ne renonçant pas, grâce au cinéma, à ré-enchanter le monde.

La Cinémathèque a aussi consacré des programmations à de grands acteurs et actrices

Tout d'abord, à deux icones du cinéma hollywoodien.
Joan Crawford a été un des monstres sacrés du cinéma hollywoodien, du temps du Muet jusqu'à celui de sa décadence. Avisée et désirée, elle tourne avec nombre de grands cinéastes : Tod Browning, Frank Borzage, Michael Curtiz, Otto Preminger, Nicholas Ray, Robert Aldrich…

Feuilles d'Automne de Robert Aldrich - 1956

Une belle gueule, une présence, une silhouette taillée dans le roc, **Sterling Hayden** porte aussi bien le Stetson que l'imper de flic dans la cinquantaine de rôles qu'il endosse entre 1940 et 1980. *Johnny Guitar*, *Docteur Folamour* ou *Le Parrain* sont les somptueux jalons d'une carrière qui dessine une histoire du cinéma entre John Huston, Stanley Kubrick, Robert Altman, ou Francis Ford Coppola. Marin chevronné, héros de guerre, écrivain et aventurier, il reste à bonne distance d'Hollywood qu'il déteste, et aura pratiqué le métier d'acteur en dilettante désabusé.

Jean-Pierre Kalfon, en sa présence : c'est une gueule, une voix, une attitude. Un comédien forgé au théâtre et passionné de musique. Il traverse avec bonheur les années 1960 et 1970, chez Godard, Lelouch, Garrel, devient une figure de Paris *underground* des années 1980. Il a joué dans des polars de Truffaut, Boisset ou Chabrol. Il a travaillé avec Patricia Mazuy, Catherine Corsini, monte inlassablement sur les planches et figure au casting de séries télévisées. Un acteur atypique, utopique, définitivement *rock'n'roll*.

Hommage à un directeur de la photo

Bruno Nuytten, cinéaste et directeur de la photo, a composé l'image de plus d'une trentaine de films qui ont marqué le cinéma français des années 1970 et 1980 *: India Song* de Marguerite Duras, *Les Valseuses* de Bertrand Blier, *Tchao Pantin* de Claude Berri… En 1987, il réalise *Camille Claudel*, fresque historique sur la célèbre sculptrice, puis trois autres longs métrages. Il arrête le cinéma en 2001 pour accompagner de jeunes artistes *via* « Emergence », diriger le département Image à la Fémis et produire des installations vidéo.

Hommages à diverses cinématographies nationales

Le nouveau cinéma roumain est apparu comme l'une des promesses les plus excitantes de ce début de siècle. Très présent dans les grandes manifestations cinématographiques internationales, Il se distingue par un humour grinçant, des défis formels et un sens particulier du tragique.

Le Cinéma de genre taïwanais. Du cinéma taïwanais, on connaît surtout les réalisateurs de la Nouvelle Vague, ceux qui opérèrent une rupture avec le cinéma des années 1970. Pourtant, on s'aperçoit que le cinéma à Taïwan a toujours joué avec le pouvoir autoritaire qui tentait d'imposer une norme *via* ses studios nationaux. Dès les années 1960, un cinéma marginal

et populaire voit le jour, revendiquant une esthétique foutraque, une transgression permanente et qui brulait de ses derniers feux avec ce que l'on a appelé les *Taïwan Blanc Movies*, sanglants films de violence sociale.

Le cinéma chilien connaît depuis quelques années un engouement et une reconnaissance internationale sans précédent. Des cinéastes comme Pablo Larrain (*El Club*, Ours d'argent au Festival de Berlin, 2015) ou Sebastian Lelio (*Une femme fantastique*, Oscar du Meilleur film étranger en 2018) y ont largement contribué. Cette évolution est retracée dans une rétrospective en dix films, de 2009 à 2018.

Les rendez-vous réguliers de la programmation

La sélection de la **58e Semaine Internationale de la Critique** du Festival de Cannes a été reprise, honorant ainsi un rendez-vous annuel et offrant un panorama de la jeune création du monde entier.

Libérations sexuelles, révolutions visuelles fut une programmation de combat, abrasive et politique, pour remettre en pleine lumière les maudits et les bannis, ceux qui, caméra au poing, sont descendus dans l'arène filmer des sexualités trop longtemps restées dans l'ombre. Un mois de cinéma enfiévré, en une trentaine de séances révoltées, à l'assaut aussi bien des préjugés que des carcans esthétiques.

A l'occasion de l'exposition « Champs d'amours, 100 ans de cinéma arc-en-ciel », à l'Hôtel de ville de Paris.

Ouverture du cycle Libérations sexuelles, révolutions visuelles
© Thierry Stefanopoulos - La Cinémathèque française

Plein les yeux (3) : le cinéma a toujours promis des expériences plus grandes que nature, des émotions provoquées par les images les plus spectaculaires. Pour cette 3ème édition, on a pu voir sur le grand écran de la salle Henri Langlois des films représentatifs d'une volonté inhérente au 7ème art : en « mettre plein les yeux » aux spectateurs. Avec un week-end entièrement consacré à la projection de film en 70 mn. Du grand spectacle.

La copie 70mm de 2001 l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick

La sélection des films en compétition au **Festival du film Fantastique de Gérardmer** a été reprise pour la troisième année consécutive à la Cinémathèque.

La quatrième édition d'**American Fringe** a proposé une vision de ce champ passionnant et méconnu du cinéma américain indépendant.

Les rendez-vous réguliers de la programmation

Deux vendredis par trimestre : des séances de cinéma d'avant-garde et expérimental. Programmation de Nicole Brenez.

Deux vendredis par mois : des séances de « Cinéma Bis » consacrées 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. Des films muets sont régulièrement montrés. Ils donnent lieu à des accompagnements musicaux originaux. Les séances sont animées par le personnel du département du Patrimoine.

Tous les lundis soir, « Aujourd'hui le cinéma » propose avec un succès constant des rencontres et des projections consacrées à la jeune création cinématographique contemporaine (courts, moyens, longs métrages). Avant-premières, reprises de festivals, cartes blanches, films inédits, composent notamment cette programmation régulière. En 2019, de nombreux invités tels que les cinéastes Claire Burger, Vincent Macaigne, Alex Lutz, Mikhaël Hers, Jacques Nolot, Jacques

Rozier, Jean-Bernard Marlin, Frank Beauvais, l'écrivain Jean Baptiste Del Amo, entre autres, se sont succédé dans les salles.

Accompagnements musicaux, Ciné-concerts et Ciné-mix

Les élèves de la classe d'improvisation au piano de Jean-François Zygel : Thomas Lavoine, Masanori Enoki, Camille El Bacha, Adelon Nisi, Camille Taver, Satsuki Hoshino (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris) sont venus accompagner plusieurs séances du cycle « Fenêtre sur les collections » ainsi que certains films des rétrospectives : Erich von Stroheim, René Clair, Pabst.

Jeff Mills Ciné mix Paris Qui dort « ouverture René Clair »

Nosferatu par Josef Van Vissem
Journal d'une Fille perdue par le trio Karim Gherbi, Jean-Batptiste Laya, Abdesseim Gherbi
La Rue sans joie, *Blackmail* d'Alfred Hitchcock par Jacques Cambra
The Lodger par Christophe Bjürstrom, Agnès Versteman, Nicoals Pointard
Folie de femmes par le groupe Sheep Got Waxed
Greed par Maud Nelissen
Symphonie nuptiale par Gary Lucas
Paris qui dort Ciné-mix par Jeff Mills
Le Fantôme du Moulin-Rouge par Serge Bromberg

En 2019 : 1563 films ont été présentés lors de 1934 séances.

Tous les films sont présentés en VOSTF.

Pour l'année 2019, **474 films ont bénéficié d'une traduction (par système électronique).**

Le Festival *Toute la mémoire du monde*, Festival international du film restauré, du 13 au 17 mars 2019

Nicolas Winding Refn, parrain du festival ; le cinéaste **Jerzy Skolimowski** et l'inventeur du Steadicam®, **Garrett Brown**, tous deux invités d'honneur ; le **cinéma muet d'Amérique latine** ; les **trésors des collections du MoMA** ; le travail de cinéaste de **Pierre Clémenti** ; les **100 ans de l'ASC**, la prestigieuse association des directeurs de la photographie américaine ; une **journée d'études internationales,** en partenariat avec le CNC et le Film Français.
Cinq jours intenses de programmation cinéphile et éclectique, et des salles pleines.

Forever Pavot

Un public très jeune et des salles pleines : **20% de moins de 26 ans** et **un taux de remplissage des salles de La Cinémathèque de plus de 75%**.
Pour sa 7ème édition, le Festival international du film restauré *Toute la mémoire du monde* a poursuivi son extension **dans Paris et en régions**.
Plus de 12.000 spectateurs ont fréquenté les salles de La Cinémathèque française et celles de ses partenaires : la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Le Christine 21, La Filmothèque, Le Méliès de Montreuil, le Reflet Médicis et Le Louvre.
En Ile-de-France et en régions, le Festival se poursuit dans de nombreuses salles avec un hommage à Jerzy Skolimowski, grâce au **soutien de l'ADRC et de l'AFCAE**.
Toute la mémoire du monde 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, tout en étant un événement festif ouvert au plus grand nombre.

CYCLE	DATES	ENTREES	SEANCES
Programme Décembre 2018 - Février 2019			
Billy Wilder	3 jan-7 fév 2019	9786	57
Éric Rohmer	9 jan-11 fév 2019	7358	52
Quinze jours avec Agnès Varda	16-28 jan 2019	3751	26
Alberto Lattuada	30 jan-25 fév 2019	17945	65
Valeria Bruni Tedeschi	2-3 fév 2019	919	6
Gérardmer à Paris 2019	6-10 fév 2019	1384	10
Erich von Stroheim	27 fév-10 mar 2019	4514	48
Programme Mars-Mai			
Un week-end avec Jean-Max Causse	1-3 mar 2019	768	8
Toute la mémoire du monde 2019	13-17 mar 2019	9135	54
Jerzy Skolimowski	14 mar-8 avr 2019	2531	27
Bruno Nuytten	20-31 mar 2019	3105	26
Centenaire des studios de la Victorine	25 mar-7 avr 2019	1847	20
Le nouveau cinéma roumain	27 mar-4 avr 2019	704	14
Quand Fellini rêvait de Picasso	3 avr-13 juil 2019	10167	64
René Clair	10-28 avr 2019	5643	49
Le cinéma de (mauvais) genre taïwanais	17-28 avr 2019	1666	20
Joan Crawford	2-26 mai 2019	10283	70
Michel Deville	9-26 mai 2019	3839	29
Programme Juin-Juillet			
Otar Iosseliani	29 mai-12 juin 2019	2466	35
John Cassavetes	30 mai-21 juin 2019	7511	37
58e Semaine de la critique	5-12 juin 2019	2930	15
Semaine du cinéma chilien	12-16 juin 2019	925	10
Libérations sexuelles, révolutions visuelles	19 juin-11 juil 2019	2554	32
Joseph L. Mankiewicz	20 juin-7 juil 2019	10087	54
Edgardo Cozarinsky	26 juin-7 juil 2019	1038	13
Mario Bava	3-28 juil 2019	7566	65
Plein les yeux ! Saison 3	17-28 juil 2019	4247	16
Programme Septembre-Novembre			
Arnaud Desplechin	28 août-8 sep 2019	4247	16
Nicholas Ray	29 août-28 sep 2019	8396	57
Jean-Pierre Kalfon	11-15 sep 2019	1735	10
Philippe Garrel	18 sep-20 oct 2019	4373	44
Kira Mouratova	25 sep-20 oct 2019	3550	34
Alejandro Jodorowsky	30 sep-9 oct 2019	2649	9
Vampires	9 oct-17 jan 2019	10303	75
James Gray	16-19 oct 2019	1944	6
Guy Debord	19-20 oct 2019	716	5
Sterling Hayden	23 oct-4 nov 2019	3905	27
Georg Wilhelm Pabst	30 oct-25 nov 2019	6163	60
Mauro Bolognini	31 oct-25 nov 2019	8715	60
Robert Kramer	6-24 nov 2019	2303	29
American Fringe	15-17 nov 2019	8539	4
Programme Décembre 2019 - Février 2020			
Jia Zhangke	28 nov 2019-4 jan 2020	3703	39
Alfred Hitchcock	29 nov 2019-25 jan 2020	18080	118
Elia Suleiman	2-8 déc 2019	1111	4

Cycles	Dates	Entrées	Séances
Programmations régulières (du 01/01/2019 au 31/12/2019)			
Fenêtre sur les collections		765	17
Leçons de cinéma		2 084	6
Dialogues		5 772	23
Conférences		2 198	15
Parlons cinéma avec		2 635	15
Séances jeune public et spectacles (hors cycles)		8 638	91
Séances spéciales payantes		2 120	14
Séances spéciales gratuites		4 864	20
Séances spéciales centres de loisirs et scolaires		659	6
Tables rondes		709	4
Aujourd'hui le cinéma		4 541	63
Conservatoire		1 594	10
Cinéma bis		4 714	31

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, adultes, individuels et en groupes) aux enjeux esthétiques, historiques et techniques du cinéma, elle transmet l'expérience collective de la projection sur grand écran et le goût pour toutes les formes de cinéma. A l'heure où chacun aujourd'hui est plongé dans une profusion d'images, la singularité du cinéma − son histoire et la richesse de ses formes – doit être réaffirmée et transmise.

Au total, les actions d'éducation artistique et culturelle à La Cinémathèque ont attiré 62 261 participants en 2019 dont 39 616 participants pour les activités pédagogiques à destination du jeune public, des groupes scolaires et des adultes.

Agnès Varda – Ouverture de la rétrospective d'Agnès Varda, Leçon de cinéma
© Thierry Stefanopoulos – La Cinémathèque française

1.3.1 L'ACTION CULTURELLE

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

	Fréquentation 2018	2018- nombre d'événements	*Moyenne 2018*	Fréquentation 2019	2019- nombre d'événements	*Moyenne 2019*
RENCONTRES (hors présentation de séances)	7 384	29	*255*	11 547	**40**	*288*
CONFERENCES	10 144	58	*175*	9 905	**55**	*180*
JOURNEE D'ETUDES	63	1	*63*	1 000	**4**	*250*
SPECTACLES	329	2	*165*	382	**1**	*382*
TOTAL Action culturelle	**17 920**	**90**		**22 645**	**104**	

En 2019, la fréquentation augmente, 22 645 personnes ayant participé aux 104 manifestations proposées.

Les vidéos de ces événements sont consultables sur www.cinematheque.fr
Le site de La Cinémathèque française propose au total 830 vidéos d'action culturelle et éducative, objet de 92 000 visionnages en 2019.
Le site web d'ARTE, partenaire permanent, contribue à rendre certaines de ces prestigieuses rencontres accessibles à un plus large public, avec en 2019, quelques 100 000 vues pour les Leçons de cinéma, dont 25 000 pour celle d'Agnès Varda.

Rencontres avec le public

Ces rencontres prennent différentes formes : leçon de cinéma, master class, dialogue et discussion, table ronde, présentation de séance… Souvent, des extraits de film sont projetés afin de susciter les témoignages et analyses de cinéastes ou acteurs invités.

Dans le cadre des **leçons de cinéma et dialogues**, la Cinémathèque a accueilli en 2019 : Agnès Varda, Robert Redford, James Gray, M. Night Shyamalan, James McAvoy, Michel Deville, Otar Iosselani, Arnaud Desplechin, Alejandro Jodorowsky, Philippe Garrel, Valeria Bruni Tedeschi, Bruno Nuytten, Jean Pierre Kalfon, Edgardo Cozarinsky, Elia Suleiman, Zia Jhangke.

Chaque trimestre, plusieurs films sont suivis d'une discussion avec les spectateurs, chaque fois dans le cadre d'une rétrospective : Bernard Eisenschitz (à propos des *Amants de la nuit* de Nicholas Ray), Philippe Garnier (*Journey into the Light* avec Sterling Hayden), Michel Ciment (*Le Gouffre aux chimères* de Billy Wilder), Murielle Joudet (*Feuilles d'Automne* de Robert Aldrich, *Pas de printemps pour Marnie* d'Alfred Hitchcock), Nicole Brenez, Thierry Jousse et Pacôme Thiellement (tous les trois à propos d'un film différent de John Cassavetes)… Ces rencontres ont été un beau succès auprès des spectateurs.

James Gray – Masterclass de James Gray
© Thierry Stefanopoulos - La Cinémathèque française

Plus de 170 séances (contre 100 seulement en 2018) **ont également été présentées par une centaine d'invités** : Arnaud Desplechin (une quinzaine de présentation lors de la rétrospective de ses films), Barbet Schroeder, Arielle Dombasle, Pascal Greggory, Jean-Max Causse lors du Week-end qui lui était consacré, Nicole Garcia, Julie Bertucelli, Marina Vlady, Yann Gonzalez, une quinzaine de séances dans le cadre de la rétrospective Robert Kramer, près d'une vingtaine pour les films de Kira Mouratova (plusieurs séances présentées par Eugénie Zvonkine)…

Conférences et Ciné-clubs

9 905 auditeurs ont assisté aux 55 conférences et séances de Ciné-clubs.

Maintien de la fréquentation moyenne avec 180 spectateurs par séance.

14 conférences liées aux rétrospectives Alberto Lattuada, Erich von Stroheim, « le cinéma de genre taïwanais », Joseph L. Mankiewicz, Mario Bava, Kira Mouratova, Mauro Bolognini, Robert Kramer, Alfred Hitchcock et les conférences en lien avec les deux expositions : *Quand Fellini rêvait de Picasso* et *Vampires*.

Pour la dixième année consécutive, **en partenariat avec le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris**, la Cinémathèque a organisé **un cycle de 3 conférences** dans le cadre de l'Université Permanente, destiné aux retraités de la de la Ville de Paris. Trois conférences de Noël Herpe, **consacrées à René Clair** dans le cadre de la rétrospective de ses films, ont chacune été accompagnées de la projection d'un film et ont accueilli au total **859 auditeurs/spectateurs**.

8 conférences du Conservatoire des techniques cinématographiques ont été assurées par les meilleurs spécialistes (inventeurs, historiens, collectionneurs et techniciens du cinéma), projections et présentations d'appareils à l'appui. En partenariat avec les universités Paris I-Sorbonne, Paris III-Sorbonne nouvelle, Paris Diderot et Paris Ouest Nanterre, la Commission supérieure technique de l'image et du son, Technès, La Fémis, l'AFC, l'École nationale supérieure Louis Lumière, Ina SUP. **En 2019, ces conférences, dont une conférence exceptionnelle de Garrett Brown à l'occasion du *Festival Toute la mémoire du monde*, ont attiré une moyenne de 166 spectateurs par séance** (119 spectateurs en 2018).

Ces conférences font l'objet d'une captation vidéo et sont consultables sur www.cinematheque.fr

C'était la dernière saison du Ciné-club de Jean Douchet (1929-2019).
En 2019, Jean Douchet a animé 8 séances avec une moyenne de 290 personnes par séance.
Plus de 3 400 spectateurs ont suivi son ciné-club avec 15 séances programmées.

« Parlons cinéma avec… » La Cinémathèque invite une personnalité à programmer quelques séances pour parler des « films de sa vie ». À chaque séance, projection d'un film, suivie d'une prise de parole et d'un dialogue avec les spectateurs : Stéphane Bouquet (écrivain, poète, scénariste), Bertrand Mandico (cinéaste), Grégory Schneider (journaliste sportif) et Arnaud Desplechin (cinéaste) se sont prêtés à l'exercice pour un cycle de 3 ou 4 séances. Une offre qui a attiré au total **2635 spectateurs**, soit **une moyenne exceptionnelle de 175 spectateurs par séance**.

Jean Douchet - Ciné-Club
© Thierry Stefanopoulos - La Cinémathèque française

Journée d'études

En janvier**, une Journée d'études « Éric Rohmer : discours de la méthode »** avec Antoine de Baecque, Aurélien Bellanger, Noël Herpe, Philippe Fauvel, suivie d'une discussion avec les romancières Julia Deck et Julie Wolkenstein. Egalement au programme de cette journée, une lecture de *L'Église moderne,* un projet de film écrit par Éric Rohmer et François Truffaut.

En juin, **une Journée d'études proposée par le Conservatoire des techniques intitulée « Cinéma 1900 : Magie & technologie »**. Cette journée d'études, accompagnée de projections de films et de documents rares, a apporté de nouveaux éclairages sur plusieurs sujets majeurs qui animent la cinématographie des années 1895-1900 : la magie ; l'exploitation foraine ; l'industrie ; l'Exposition universelle de 1900.

Une journée d'études : « **Le cinéma de Jacques Colombat** ».

Dans le cadre du *Festival Toute la mémoire du monde* : **Journée d'études internationale** : **« Conserver et restaurer : de la théorie à la pratique »**. En partenariat avec le CNC et le Film Français.

Spectacle

Ciné-concert : projection de *Films 75 mm Lumière de l'Exposition 1900*, suivie d'une séance du Phono-Cinéma-Théâtre.

Projection d'un ensemble de vues extraordinaires, jamais projetées jusqu'à présent, restaurées par la direction du patrimoine du CNC : les films 75 mm de Louis Lumière tournés pour l'Exposition de 1900. Cette projection a été suivie d'une des « attractions » de l'Exposition universelle, le Phono-Cinéma-Théâtre : films sonores et en couleurs interprétés par les vedettes du théâtre et du music-hall de l'époque (Sarah Bernhardt, Jean Coquelin, Réjane, Cléo de Mérode, Polin, Little Tich, Footit et Chocolat...).

Ciné-concert avec les musiciens John Sweeney (piano), Romano Todesco (accordéon) et Günter Buchwald (violon).

Les films du Phono-Cinéma-Théâtre ont été restaurés par La Cinémathèque française et Gaumont-Pathé archives.

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. Animées par une équipe de conférenciers formés par le service pédagogique, ces activités proposent chaque année de nouvelles approches du cinéma, techniques, esthétiques, historiques et pratiques de découverte du cinéma.

En 2019, les activités pédagogiques ont concerné **35 960 enfants**, **adolescents et adultes** dans **les murs de La Cinémathèque** et **3 656 élèves** ayant participé à des activités animées par des professionnels du cinéma **dans leur établissement scolaire**.

	Fréquentation 2018	**Fréquentation 2019**
Séances Jeune Public	13 547	9 297
Visites guidées des expositions temporaires et Musée	15 753	15 658
Ateliers, stages et visites architecturales	7 260	7 025
Formations et Partenariats	4 411	3 980
Fréquentation des activités pédagogiques dans les murs	**40 971**	**35 960**
Activités en milieu scolaire	*3 262*	*3 656*
Fréquentation totale	***44 233***	***39 616***

Comparée à l'année 2018, la fréquentation des activités pédagogiques connait **une baisse de -10 %** qui s'explique principalement par **l'impact des grèves du mois de décembre avec l'annulation d'une trentaine d'activités (visites guidées et ateliers)** et une **offre réduite de séances Jeune public** notamment lors des vacances scolaires.

La Cinémathèque française œuvre activement à faire participer les plus jeunes à la vie culturelle. **En 2019, la part des moins de 26 ans sur la fréquentation totale atteint en moyenne** 13 % (5% : moins de 18 ans et 8% : 18-26 ans).

Stage Jeune public "Chronique d'un été " - Saison 2017/2018/ Activités éducatives - © Gaëtan Bruneau

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 et les parcours « Drôles de Machines », « Naissance du cinéma » ou « C'est magique ! » initient ces groupes 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. Les groupes adultes sont également venus plus nombreux cette année.

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

En 2019, 8 488 enfants et adultes ont suivi les visites guidées et parcours du musée (- 8 % par rapport à 2018).

Les expositions temporaires

Cette année, l'offre de visites guidées et de parcours (visite commentée suivi d'un atelier) dans les expositions *Quand Fellini rêvait de Picasso* et *Les Vampires* était destinée aux grands collégiens, lycéens et étudiants.

La fréquentation des visites guidées de l'exposition *Vampires* a été exceptionnellement haute avec 190 visites en 2019. A noter la venue de groupes encadrés par des enseignants de disciplines larges (français, arts plastiques, anglais).

En revanche, l'exposition *Quand Fellini rêvait de Picasso* a connu une fréquentation des groupes scolaires relativement faible.

Le public adulte en groupe ou individuels les week-ends, a suivi les visites guidées conçues pour les deux expositions temporaires.

En 2019, 7 170 enfants et adultes ont suivi les visites guidées et parcours des expositions temporaires (+10 % par rapport à 2018).

Les ateliers d'initiation

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

Création d'un nouvel atelier intitulé ***La Nature au cinéma*** pour les collégiens et les lycéens.

Atelier Cinéma d'animation CP - Saison 2018/2019

En 2019, 6 175 élèves ont participé aux 227 ateliers d'initiation. (218 ateliers en 2018).

Les visites architecturales

Une dizaine de visites architecturales conduites par un conférencier dans le bâtiment de Frank Gehry ont été 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 659 élèves de la maternelle au CP, notamment grâce au partenariat avec l'association parisienne *Enfance au cinéma.*

Un projet pédagogique innovant : Les Studios de la Cinémathèque

L'année 2019 a été marquée par la phase d'études et de travaux au 7ème étage de la Cinémathèque en vue d'ouvrir en 2020 des **Studios éducatifs de cinéma** avec 4 plateaux de tournage, une salle de projection, à destination des enfants, des familles, des adolescents. Ouverture prévue au printemps 2020.

Ce projet a reçu le soutien du Ministère de la Culture au titre des projets de « Refondation du pacte républicain par l'accès à la culture et l'éducation artistique et culturelle ».

1.3.4 ACTIONS EN MILIEU SCOLAIRE ET PARTENARIATS

Dans le cadre de dispositifs soutenus par l'Education nationale et répartis sur les trois Académies de Paris, Créteil et Versailles, des actions sur la durée sont menées tout au long de l'année scolaire avec des classes option cinéma, des

classes de collèges et de lycées classés REP, un lycée professionnel, des classes préparatoires aux grandes écoles, ainsi qu'une classe à horaire aménagés cinéma en Région Bourgogne.

En 2019, l'action éducative a mené deux projets innovants de pratique cinématographique de réalisation de courts films par les élèves dans leurs établissements scolaires encadrés par des professionnels du cinéma choisis par la Cinémathèque.

Les projets de films reposent sur des règles du jeu conçues par l'action éducative de la Cinémathèque pour faire écho aux deux expositions que les élèves ont découvert *Quand Fellini rêvait de Picasso* et *Vampires*.

Les films réalisés dans le cadre de l'exposition Fellini ont été projetés à La Cinémathèque en présence des 150 élèves du projet, des intervenants professionnels, des enseignants et de parents en mai 2019.

En 2019, 25 ateliers ont eu lieu dans des établissements scolaires d'Île-de-France, pour 3 656 élèves et 117 journées d'ateliers de pratique artistique.

2049 élèves ont assisté à **des projections de films spécialement organisées pour eux dans le cadre de ces partenariats dans les salles de cinéma de La Cinémathèque.**

Partenariats Champ social et Hors-les-murs :

En collaboration avec l'association ***Passeurs d'Images***, la **Protection Judiciaire de la Jeunesse** (Ministère de la Justice), la DDAI (Ministère de la Culture) et le CNC, La Cinémathèque française a 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**.

La Cinémathèque a poursuivi en 2019 un partenariat avec 2 hôpitaux de **l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris** pour un public d'adultes. Des patients ont suivi un atelier Intervention sur pellicule, une visite architecturale et un parcours Naissance du Cinéma. Des intervenants de La Cinémathèque se sont également déplacés à Cochin Port-Royal pour animer des activités d'initiation au cinéma.

Par ailleurs, le spectacle **Marie Bobine : « Charlot** », a été proposé en langue des signes adapté à un public d'élèves de maternelles.

Le service pédagogique a mis en place un partenariat avec l'Institut Français de la Mode (IFM) : les élèves de première année (soit 100 étudiants) ont assisté à 6 projections de films et participés à 2 ateliers sur le thème de la *Parure au cinéma* entre octobre 2019 et février 2020.

La Cinémathèque a accueilli la résidence **du GREC** pendant trois jours pour 15 résidents en écriture de films.

En partenariat avec **l'Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC)**, **30 séances d'ateliers de découverte** du cinéma ont été proposées dans des salles de cinéma en région, en accompagnement d'un film de répertoire : ainsi des conférenciers du service se sont déplacés en Centre Val de Loire, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Rhône Alpes, Franche-Comté, PACA.

1.3.5 ACTIVITES POUR LE JEUNE PUBLIC ET LES FAMILLES

Tout au long de l'année, La Cinémathèque propose aux enfants et adolescents de 3 à 20 ans des projections de films et des activités d'ateliers pour découvrir le cinéma sous toutes ses facettes.

En 2019, l'offre de cinéma et d'activités proposées aux enfants et aux centres de loisirs sur le temps libre a connu une baisse de fréquentation liée principalement à une réduction du nombre de séances proposées notamment pendant les vacances scolaires (-30% de séances Jeune Public).

Les activités hors temps scolaire de la Cinémathèque ont concerné 9 104 enfants, adolescents et parents.

Séances de projections et spectacles

Les films Jeune public sont précédés d'une présentation et se prolongent par des débats.
Ces séances ont offert la possibilité aux enfants et à leurs familles ainsi qu'aux centres de loisirs en partenariat avec La Cinémathèque Robert Lynen de la Ville de Paris, de voir sur grand écran des classiques du cinéma et des films plus méconnus. La programmation a témoigné de la richesse des formes cinématographiques de l'histoire du cinéma tout en faisant place à des avant-premières : la saison s'est ainsi ouverte avec l'avant-première du film *L'Extraordinaire Voyage de Marona* en présence de la réalisatrice Anca Damian et en décembre, une avant-première du film *Le Cristal magique* pour les plus jeunes spectateurs.

Ont été proposés également :

- **les séances à remonter le temps** : des ciné-concerts commentés pour découvrir le cinéma muet avec un accompagnement par Ignacio Plaza Ponce ;

- **les spectacles Marie Bobine présente**, dans lesquels une comédienne bonimente un programme de films spécialement conçu pour les très jeunes spectateurs (3-6 ans) ; Une de ces séances en langues des signes s'adressait aux enfants sourds ;

- **des séances spéciales** : rencontres avec des professionnels (réalisateurs de films d'animation, concepteur de marionnettes…) ont lieu tout au long de l'année, accompagné de démonstrations techniques telles que les séances suivantes :

  - *Robinson et compagnie*, présentée par le réalisateur **Jacques Colombat** ;
  - Programme de courts métrages « Animaux en folie ! », en présence de la réalisatrice **Olesya Shchukina** dans le cadre du festival Image par Image (Val-d'Oise) et le festival de films pour les enfants *Ojo de Pescado* (Chili) ;
  - *L'Homme qui rétrécit* de Jack Arnold, en présence de **Lydia et Nicolas Boukhrief**, auteurs du livre *100 grands films pour les petits* ;
  - *Zombillénium* présentée par leurs réalisateurs **Arthur de Pins** et **Alexis Ducord** ;
  - *L'Homme qui en savait trop* d'Alfred Hitchcock, présentée par **Malika Ferdjoukh**, auteure de livres pour enfants.

En mars, 400 enfants et leurs familles ont assisté au **Ciné-concert « *En sortant de l'école* »**. En hommage à Prévert, Desnos et Apollinaire, ce spectacle réunissait 16 films réalisés par de jeunes réalisateurs et réalisatrices de cinéma d'animation accompagnés par 4 musiciens sur scène. Cet évènement était produit par Tant Mieux Prod et France Télévisions avec le soutien de la SACEM et de la SPEDIDAM.

75 séances Jeune public (contre 108 en 2018) et 16 spectacles ont attiré 8638 enfants et adultes.

Les ateliers et stages pour le jeune public

Ces activités proposent aux enfants de 3 à 14 ans une approche du cinéma par la pratique. Elles ont lieu le week-end et pendant les vacances scolaires. Le samedi, des visites des expositions, spécialement conçues pour les enfants venus individuellement, sont prolongées par des activités pratiques.

Pour la seconde année, un stage de découverte de pratique du cinéma a eu lieu pendant les vacances d'été, au mois de juillet, rassemblant 26 enfants de 8 à 14 ans.

L'ensemble de l'offre d'ateliers, visites et stages (week-ends et vacances) a accueilli 435 enfants.

L'Autre Ciné-club pour les adolescents

L'Autre Ciné-club, soutenu par Agnès b., accompagne chaque année des jeunes gens de 15 à 20 ans dans leur découverte du cinéma, en lien avec l'actualité de la Cinémathèque. Les adolescents ont pu suivre plusieurs séances de la programmation générale (Eric Rohmer, Jonas Mekas, Jerzy Skolimowski, Alfred Hitchcock) et visité les expositions *Quand Fellini rêvait de Picasso* et *Vampires*. En plus des projections et des débats, ils ont également suivi plusieurs séances pratiques et réalisé un film.

Des moments de rencontres ont été spécialement organisés pour eux, notamment avec des invités comme Arnaud Desplechin ou Malika Ferdjoukh.

Depuis septembre 2019, les adolescents de *L'Autre Ciné-Club* ont suivi les séances *Aujourd'hui le cinéma* pour découvrir la filmographie de jeunes cinéastes contemporains et échanger avec eux sur le cinéma et leur parcours.

1.3.6 FORMATIONS ET STAGES

La Cinémathèque organise des formations pour les enseignants, en partenariat avec les trois rectorats d'Île-de-France, en écho aux expositions temporaires et en lien avec les dispositifs d'Éducation à l'Image.

Formations en Île-de-France

- **Académie de Paris** : « En attendant *Cléo de 5 à 7* » pour les enseignants d'option cinéma, 1,5 jour de formation.
- **Académies de Créteil et Paris** : « Vamps, vampires et cinéma d'épouvante », formation de 2 jours.
- **Académie de Versailles** : « Acteurs, actrices *»* en lien avec le dispositif Collège au cinéma, formation de 2 jours.
- « Vampires et vamps, entre esthétique et économie du cinéma *»,* formation de 2 jours pour des enseignants de toutes disciplines
- Formation « Arts et émancipation » autour du film « *Like Dolls I'll Rise* » de la réalisatrice Nora Philippe (une matinée)
- Formation d'analyse filmique pour 25 enseignants du premier degré participant au dispositif « Ecole et Cinéma » en partenariat avec la DSDEN 92.
- Formation pratique d'animation pour 20 enseignants du premier degré en partenariat avec la DSDEN 78.

Formations au niveau national

- **4 formations à destination des médiathécaires**, en partenariat avec **l'association Images en bibliothèques** : « Développer des activités culturelles autour du cinéma » ; « Cinéma et jeune public en médiathèque » ; « Tendances du cinéma contemporain » ; « Cinéma et adolescents ».
- Formation théorique et pratique pour les enseignants de l'enseignement agricole en partenariat avec l'ENSFEA (Ecole Nationale supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole).

En 2019, 12 sessions de formation pour 1 531 stagiaires sur 22 jours de formation.

Stages de pratique pour adultes

2 stages consacrés à la technique du « Montage image » ont été animés par les monteurs professionnels Damien Maestraggi et Isabelle Manquillet. **30 participants** ont été accueillis pendant 6 jours.

1.4 LA BIBLIOTHEQUE DU FILM

1.4.1 LA BIBLIOTHEQUE – VIDEOTHEQUE

12 300 consultations concernant 6 000 titres d'ouvrages ont été enregistrées.

Les monographies de cinéastes (Pier Paolo Pasolini, Jean-Luc Godard, Alfred Hitchcock, François Truffaut, Federico Fellini…), sont toujours les plus consultées. Viennent ensuite les ouvrages d'histoire du cinéma (Pierre Berthomieu, *Hollywood*, 2013 ; Pierre Billard, *L'Âge classique du cinéma français*, 1995 ; Jean A. Gili, *Le Cinéma italien*, 1996). Les ouvrages théoriques se situent en troisième position (André Gardies, *L'Espace au cinéma*, 1993 ; sous la dir. de Jacques Aumont, *La Couleur en cinéma,* 1995 ; Nicole Brenez, *De la figure en général et du corps en particulier*, 1998…).

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

Journée portes ouvertes – Bibliothèque du film - La Cinémathèque française

La Vidéothèque a enregistré **5 300 consultations de films** correspondant à 2 900 titres vus. Les films de Federico Fellini, Ingmar Bergman, Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard et Agnès Varda arrivent en tête.

La consultation des **revues de presse numérisées** sur les films est toujours importante.

Le Centre d'information à distance

Il a traité cette année **843 demandes** concernant la recherche de documents ou d'informations sur le cinéma provenant essentiellement de particuliers ou d'institutions culturelles.

Mieux faire connaître la bibliothèque, les collections et les services

Toute l'année, ont été exposés dans la bibliothèque des **documents originaux provenant des collections** pour accompagner les rétrospectives. Des photographies inédites, des revues d'époque, du matériel publicitaire, des documents d'archives, ainsi que des affiches ont été présentés autour de Billy Wilder, Garrett Brown (en lien avec le Festival *Toute la mémoire du monde*), Erich von Stroheim, Joan Crawford, Joseph L. Mankiewicz, Nicholas Ray, Philippe Garrel, Georg Wilhelm Pabst et les vampires au cinéma.

Des **visites** de la bibliothèque et des collections patrimoniales ont été organisées pour les festivaliers **pendant le Festival *Toute la mémoire du monde***. En écho à la programmation du festival, ils ont pu voir des documents rares autour de Fritz Lang, Marcel Carné, Jacques Rivette et Pierre Lhomme, ainsi qu'une sélection de revues spécialisées d'époque, corporatives, critiques ou grand public, retraçant l'évolution de ce support au cours du siècle dernier.

Les visites ont accueilli 52 professionnels au total qui, la plupart, découvraient pour la première fois les collections non-film.

Actions en direction des étudiants

Afin d'élargir son public aux lycéens, la bibliothèque a proposé aux enseignants du **lycée Elisa Lemonnier** (Paris 12e) de mener avec eux un travail de sensibilisation, de médiation et d'accompagnement auprès de leurs élèves de première et de terminale Pro, spécialité Métiers de la mode. Sur deux ans, les lycéens, encadrés par les enseignants et la documentaliste, ont entamé un travail de réflexion autour du *Hamlet* de Youssef Chahine, resté à l'état de projet, puis des vampires au cinéma, en lien avec les expositions de la Cinémathèque. Chaque lycéen avait pour objectif de réaliser, à l'issue de son année scolaire, un projet individuel, tel qu'une affiche, un costume, un vêtement. **27 élèves de première** en 2018-2019**, puis 25 élèves de terminale** en 2019-2020 ont participé à ce dispositif.

La bibliothèque s'est associée à la **Journée Portes ouvertes pour les étudiants** du vendredi 18 octobre 2019, accueillant **170 participants**. Surfant sur l'exposition *Vampires*, elle a présenté des documents iconographiques faisant la part belle aux créatures monstrueuses ou fantastiques au cinéma, de *Nosferatu* à *Frankenstein*, en passant par *Docteur Jekyll et Mr Hyde, Freaks* ou encore *Le Fantôme de l'Opéra.* Elle a rendu hommage aux acteurs célèbres ayant incarné ces figures de

monstres, de Max Schreck à Klaus Kinski, de Boris Karloff à Christopher Lee. Des archives documentant les séances de maquillage et les effets spéciaux, des exemplaires de magazines d'horreur ou fantastiques ont été montrés à cette occasion. Un **Escape Game**, « Le Very Bad Trip de Dracula », conçu pour faire découvrir autrement les collections de la bibliothèque, a remporté un vif succès auprès des étudiants. De même, le bar à ongles et l'atelier maquillage vampirique, tenus par des élèves du lycée Elisa Lemonnier.

34 visites de groupes, des étudiants ou des professionnels, ont été organisées dans les espaces publics de la bibliothèque, avec des présentations commentées de documents imprimés, photographies, affiches et archives.

La bibliothèque a poursuivi sa collaboration avec les universités et accueilli **plusieurs séminaires de Master 1 ou 2**, pour favoriser l'accès des étudiants aux ressources documentaires par le biais de séances encadrées se déroulant sur place.
Elle a ainsi accompagné le séminaire « Archives et devenir des images » de l'Université de Paris, trois séminaires de l'université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, « L'Histoire des techniques et des métiers du cinéma », « Face aux archives », « La presse de cinéma : de nouvelles sources pour une nouvelle histoire », un séminaire de l'université Paris 8, « Théorie, histoire et enjeux de la critique », ainsi que le séminaire doctoral sur la critique génétique scénaristique de l'université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.

Partenariats de recherche

La direction du patrimoine et la bibliothèque ont initié en 2019, en partenariat avec l'Université de Paris, un nouveau cycle de conférences illustrées suivies d'une projection de film, **Archi Vives**. Ouvert au public et intégré à la programmation, ce rendez-vous vise à mettre en scène la valorisation des archives et à performer la recherche pour en restituer la part vive et créative. **Quatre séances,** *Exposer Jean-Luc Godard* (conférence de Dominique Païni), *Ciné-mains : La vraie Blanche Neige* (conférence de Hilde d'Haeyere), *Censurer le "musical" hollywoodien* (conférence de Pierre-Olivier Toulza), *Au jardin des archives : pour une biodiversité historique*, (conférence de Marc Vernet) ont accueilli **157 personnes** en 2019.

Le projet **Ciné08-19**, financé par l'Agence nationale de la Recherche (ANR) et dont La Cinémathèque française est un partenaire, vise à étudier la contribution déterminante des années 1908-1919 à l'industrialisation du cinéma en France. Il est porté par Laurent Veray, professeur au département Cinéma et Audiovisuel de l'université Sorbonne Nouvelle-Paris 3. Etroitement associée, la bibliothèque a accueilli régulièrement des étudiants ou des doctorants travaillant sur ce projet dont l'actualité est détaillée dans le carnet de recherche https://cine0819.hypotheses.org/

La bibliothèque sur le web

En écho aux grandes rétrospectives, la bibliothèque alimente régulièrement la rubrique « Découvrir » du site internet avec des **articles sur les collections** qui contribuent à les valoriser : dessins de décor de *Shéhérazade* d'Alexandre Volkoff, documents d'archives pour *Don Quichotte* de Georg Wilhelm Pabst, *L'Air de Paris* de Marcel Carné, *La Main au collet* d'Alfred Hitchcock ou *Ariane* de Billy Wilder, photographies de Pierre Clémenti, fonds d'archives Michel et Rosalinde Deville ou Youssef Chahine, « boni » réalisés par Agnès Varda.
La bibliothèque est présente sur les **réseaux sociaux** : Facebook (9 700 amis) et, depuis 2019, Instagram.

Elle a publié cinq **newsletters** en 2019 pour valoriser les collections, les nouveautés, les services ou les événements en lien avec ses activités.

1.4.2 L'ICONOTHEQUE

L'Iconothèque a fourni 2 537 reproductions à ses clients, quantité en hausse de 10% par rapport à 2018. Elle a revu à la hausse ses tarifs et mis à jour ses conditions générales de vente.

Les photographies de tournage et de plateau des films d'Alfred Hitchcock, Jean-Luc Godard, Marcel Carné et Philippe de Broca ont été les plus consultées.

1.4.3 L'ESPACE CHERCHEURS

Le nombre de demandes de consultation est passé de 1 587 en 2018 à 1 635 en 2019, soit une hausse de 3%. Les fonds François Truffaut, Festival international du film de Cannes, Georges Sadoul, la *collection jaune* et la collection des scénarios ont été les plus consultés.

Les demandes de consultations de documents d'archives ont augmenté de 5,5%, celles d'ouvrages et de périodiques anciens ont baissé de 7%.

1.5 L'OFFRE COMMERCIALE

1.5.1 LA LIBRAIRIE

La fin de l'expo Sergio Leone et le succès de la braderie en janvier ont permis à la librairie de bien commencer l'année. Malheureusement, au printemps l'exposition *Fellini / Picasso* n'a pas rencontré le succès escompté et à l'automne, les bonnes premières semaines de l'exposition *Vampires* ont été stoppées par les mouvements sociaux de début décembre. Cette soudaine baisse de fréquentation a fortement impacté le résultat financier de la librairie et ne nous a pas permis d'atteindre nos objectifs. La migration vers notre nouveau logiciel de gestion commerciale CDI Bookshop a été effectuée en juillet. Cette solution en mode SaaS « full-web » nous offre plus de souplesse et de mobilité. Notre assortiment se maintient en fin d'année autour de 10 000 références.
De belles signatures ont émaillé l'année avec notamment : Nicolas Winding Refn, Dominique Delouche, Jean-Pierre Kalfon et Alejandro Jodorowsky.

La Librairie © Franck Stofer - La Cinémathèque française

1.5.2 LE RESTAURANT *LES 400 COUPS*

Elizabeth Conter s'attache à proposer une carte de produits locavores et le plus souvent bio depuis l'ouverture des *400 Coups*.

Elle s'inscrit ainsi dans une offre complémentaire à celle du quartier, rendu plus dynamique ces derniers temps, par la rénovation de ce qui est aujourd'hui l'Accor Hôtel Arena et la programmation offensive de cette structure.
Le service se fait au comptoir, et en salle le week-end.

Après plusieurs ajustements, les horaires d'ouverture, qui prennent en compte les contraintes salariales de l'établissement et de son compte d'exploitation, sont davantage en adéquation avec la programmation de la Cinémathèque.

La terrasse reste un des atouts fort de ce lieu.

1.6 POLITIQUE DES PUBLICS

1.6.1 FREQUENTATION

On constate une légère baisse de la fréquentation par rapport à 2018 (-2%, hausse de 4% par rapport à 2017). L'année 2018 s'était démarquée par sa fréquentation record en salles (255 365). Malgré une légère baisse due à un mauvais mois de décembre (grève dans les transports), la fréquentation des salles reste solide.

La répartition entre les activités reste stable :
- les expositions et le musée représentent 28% du total.
- les salles de cinéma représentent 65%.

2019 se démarque par un nombre de séances en baisse de 11% par rapport à 2018, passant de 2182 à 1934. Cette diminution des séances, combinée au succès des programmations, se traduit par **un taux de remplissage moyen de 52% (45% en 2018)** alors que le taux moyen des salles françaises se situe autour de 15%. **Notre moyenne par séance est de 131 spectateurs (117 en 2018).**

Les **cycles *Alejandro Jodorowsky***, ***Arnaud Desplechin*** et ***Plein les yeux*** ont dépassé **240 spectateurs** par séance.

Les cycles ***Alfred Hitchcock*** (118 séances – 18 080 entrées), ***Joan Crawford*** (70 séances – 10 283 entrées) et ***Federico Fellini*** (64 séances – 10 167 entrées) ont attiré le plus de publics.

	Visiteurs
Cinéma et action culturelle	***251 150***
dont séances Jeune Public	*9 297*
Musée	***32 510***
Entrées	*24 022*
Visites guidées	*8 488*
Expositions	***74 451***
Exposition *Il était une fois Sergio Leone (jusqu'au 4 février 2019)*	***18 126***
Entrées	*17 086*
Visites guidées	*1 040*
Exposition *Quand Fellini rêvait de Picasso*	***18 750***
Entrées	*17 378*
Visites guidées	*1 372*
Exposition *Vampires, de Dracula à Buffy (du 10 oct au 31 décembre 2019)**	***37 575***
Entrées	*32 817*
Visites guidées	*4 758*
Bibliothèque	***16 486***
Activités pédagogiques hors visites guidées et projections	***11 005***
Fréquentation totale	***385 602***

** fin de l'exposition le 19 janvier 2020 avec **49 356** visiteurs au total*

35 960 enfants, adolescents et adultes ont profité des ateliers, visites, stages et projections, en famille ou en groupe. Si on note une baisse par rapport à 2018 (41 000), elle vient principalement d'une diminution significative du nombre de séances jeune public (97 séances en 2019 contre 131 en 2018) et d'une offre d'activités proposée uniquement à partir de la 4ème sur les expositions. On note en revanche une hausse de la fréquentation des activités liées au musée (11 188 visiteurs contre 9142 en 2018).

1.6.2 PROMOTION ET FIDELISATION

En 2019, la stratégie de fidélisation a été conduite selon les mêmes principes que l'année précédente : promotion du Libre pass avec un fort accent mis sur le lancement de saison (à l'issue de la campagne de réabonnement, on note une augmentation de 10% du nombre de primo-abonnés par rapport à l'année précédente), développement de la promotion ciblée grâce aux outils numériques et à l'exploitation de la CRM (gestion de relations clients).

Le nombre d'abonnés de moins de 26 ans reste stable (23%), ce qui signifie que la formule est attractive et adaptée aux moins de 26 ans.

Le nombre de forfait 6 places vendus en 2019 est proche des ventes de 2018 (3% d'augmentation).

La stratégie de développement de la fréquentation a suivi plusieurs axes cette année :

La mise en place de grandes soirées événementielles pour dynamiser la fréquentation et faire rayonner l'exposition à l'extérieur : ces opérations, vastement relayées par nos partenaires médias, permettent notamment d'attirer un nouveau public, friand de ce type de propositions.

Nuit des Musées Fellini-Picasso : en partenariat avec l'académie Fratellini, une grande soirée sur la thématique du cirque a été proposée au public avec un spectacle, des ateliers pour les enfants et la participation du Fantasy Orchestra qui a joué dans l'exposition les musiques des films de Fellini. Avec une fréquentation de 1500 visiteurs sur l'ensemble des activités proposées, cette soirée a été le temps fort de l'exposition Fellini-Picasso.

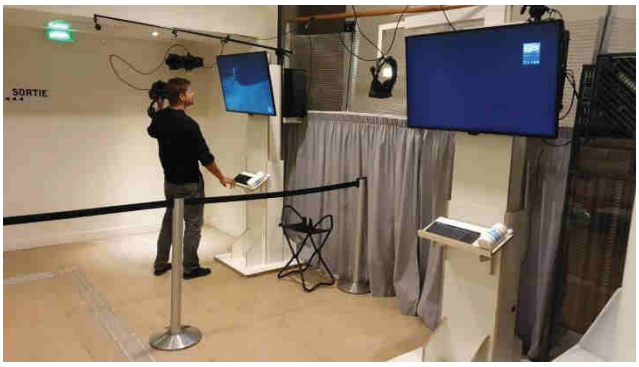
Atelier cirque

Orchestre exposition

Spectacle cirque

Nuit Halloween : à l'occasion de l'exposition *Vampires*, la Direction de la promotion et des publics a proposé pour la première fois une grande « Nuit Halloween » avec, au programme, de 19h à 22h, des visites-spectacles de l'exposition avec la Compagnie Le Cri de l'armoire, une expérience VR « *Gloomy Eyes* » en partenariat avec Arte, un atelier maquillage avec ITM Paris et, à partir de 22h30 en salle Henri Langlois, une projection de films de créatures (vampires, loups-garous et zombies), ponctuée d'intermèdes burlesques avec la compagnie La Flaque, et, pendant les pauses, des quiz, concours de costumes et *blind-tests* ont permis aux participants de repartir avec les *goodies* de l'exposition.

Nuit Halloween Maquillage



Nuit Halloween VR

Nuit Halloween Expo

Nuit Halloween zombies La Flaque

Nuit Halloween concours de costumes

Le renforcement des actions en ligne : en coordination avec le service web et avec différents partenaires pour développer la fréquentation du site web (bandeaux et habillages de sites partenaires, visibilité sur newsletters partenaires) et développer les ventes en ligne. Le site internet a connu en 2019 une augmentation de 17% de visites et le nombre de billets vendus en ligne a augmenté de 47% entre 2018 et 2019. 36% de nos billets sont désormais vendus en ligne (24% en 2018, 18% en 2017). Développement de campagnes digitales ciblant plus particulièrement les publics jeunes pour l'exposition *Vampires* : campagne programmatique avec l'agence Klox, achats de post sponsorisés avec O'Connection, insertions de bandes

annonces avec Konbini. Ces campagnes ont pour but, notamment, de diriger les publics vers nos réseaux sociaux pour augmenter notre base de contacts.

Klox

Habillage allociné

Le développement des campagnes d'e-marketing à partir de la base de données acheteurs : nous avons progressivement affiné nos ciblages, que ce soit sur le choix des programmations mises en avant, sur les cibles d'acheteurs potentiels, la durée et la rédaction des offres. Avec un très bon taux d'ouverture de 40% en moyenne, ces campagnes marketing contribuent à la promotion de nos activités. Les meilleurs taux de transformation cette année se sont faits sur les cycles Mankiewicz, Nicholas Ray et Bolognini.

La participation à des grands salons : pour la première fois, nous avons participé à un grand salon de CE, Eluceo, en octobre 2019, pour mettre en avant auprès des comités d'entreprise et associations notre offre d'expositions de la saison (*Vampires* et *Louis de Funès*). Nous avons également participé à Culture au quai en décembre 2019, qui prenait cette année la forme d'un marché de Noël de la culture au Carreau du Temple, avec un grand stand sur lequel nous avons proposé un atelier enfant, la vente de billets d'expositions à tarifs préférentiels et des quiz pour gagner des goodies des expositions. Ces grands salons sont l'occasion de promouvoir nos activités, de collecter des coordonnées et de tester nos communications auprès d'un large public.

Eluceo

Culture au quai

	Abonnés actifs fin 2018	Abonnés actifs fin 2019
Libre Pass	***4 466*** (dont 24% de moins de 26 ans)	***4 453*** (dont 23% de moins de 26 ans)
Carte 6 places	3 539 forfaits vendus	3 651 forfaits vendus
Carte *Ciné Famille*	287	143
Abonnement annuel bibliothèque	665	697
Total Abonnés actifs	**8 957**	8 944

1.6.3 ELARGISSEMENT ET RAJEUNISSEMENT DES PUBLICS

LES JEUNES (- DE 26 ANS) : 13% DE LA FREQUENTATION (22% EN 2017, 7% EN 2016)

Le pourcentage de moins de 26 ans dans la fréquentation est identique à l'année précédente. On note une très bonne fréquentation du Festival *Toute la mémoire du monde*, des cycles Plein les yeux, Alejandro Jodorowski et Agnès Varda, et de l'exposition *Vampires*.

Fréquentation étudiante :

Les partenariats avec les écoles de cinéma (EICAR, ESEC, ENS Louis Lumière, INA Sup, La Fémis, universités Paris VII…) et associations étudiantes (Cinéfac, Association des Etudiants en cinéma, Bureau des Arts du CELSA, Bureau des Arts de Sciences Po, TéléSorbonne, CinéSept, Association cinéma de Dauphine…) ont permis de fidéliser nombre d'étudiants en cinéma. La Fémis et l'Eicar organisent, par exemple, chaque année à La Cinémathèque française la présentation de leurs travaux de fin d'étude.
La Cinémathèque a également mis en place pour la saison 19-20 un partenariat avec le Conservatoire Paul Dukas (12ème arrondissement) qui dispose notamment d'une section de composition de musiques de films. Ce partenariat a pour but de développer la collaboration entre les deux institutions à l'occasion des deux grandes expositions de la saison : *Vampires* et *Louis de Funès*.

Pour que l'ouverture aux jeunes générations dépasse la cadre des étudiants en art et cinéma, plusieurs axes ont été développés en 2019 :

>> Créer une stratégie événementielle autour des publics étudiants :

Nocturne *Fellini / Picasso* (11/04/19) : événement gratuit sur réservation, avec au programme, la visite de l'exposition en présence d'étudiants médiateurs, la projection de courts métrages sur le thème de la Fête et des animations musicales dans l'exposition. Avec un total de près de 700 participants, cette soirée a été un des pics de fréquentation de l'exposition *Fellini / Picasso*.

Expo Fellini Picasso Etudiants

Fellini Picasso Etudiants Musique

Fellini Picasso Etudiants

Journée Portes Ouvertes (18/10/19) : événement gratuit pour les étudiants et moins de 26 ans sur réservation. Le but de ces journées est de faire découvrir la Cinémathèque, ses activités, la richesse de sa programmation et les ressources proposées aux étudiants. Au programme : un *escape game* à travers les collections de la bibliothèque, démonstration de maquillages par l'école ITM, discussions sur les métiers de la Cinémathèque (patrimoine, programmation cinéma, expositions), exposition *Vampires* en accès libre et quizz sur l'expo, projections en accès libre et soirée de clôture de la journée au Supersonic club : « le bal des vampires ». Cette journée a réuni 819 participants.

Journée Portes Ouvertes

Journée Portes Ouvertes

Journée Portes Ouvertes

Jeudis Jeunes : ce nouveau format, développé à l'occasion de l'exposition Vampires, propose plusieurs activités en une seule soirée (expo + discussion + film) sur une thématique commune (07/11/19 Pourquoi aime-t-on avoir peur, 05/12/19 Vampires et transgressions sexuelles, 09/01/20 vampires et crise d'ado). Le but est d'événementialiser la visite de l'exposition Vampires en faisant vivre une expérience particulière aux jeunes : animations musicales en *live* dans

l'exposition, lectures, discussions avec des intervenants au restaurant des 400 coups et sur la mezzanine… Ont participé à ces soirées les élèves du Conservatoire Paul Dukas pour des performances artistiques et les étudiants de l'école du Louvre pour la médiation. La première soirée a eu une belle fréquentation, les suivantes, ayant lieu en pleine grève de transports, ont connu plus de difficultés. Néanmoins le format a bien fonctionné et les retours des personnes présentes ont été très positifs.

Jeudi jeune

Jeudi jeune

Jeudi jeune

Sur l'ensemble des formats évènementiels, on constate qu'un grand nombre de visiteurs a créé un compte client sur le site de la Cinémathèque spécialement pour l'occasion.

>> Mettre en place progressivement des opérations de marketing davantage ciblées vers ces publics, avec l'envoi de newsletters ciblées pour les moins de 26 ans, ciblant certains temps forts de la programmation, et la mise en avant des rétrospectives dédiées aux cinéastes très connus et bien identifiés du grand public mais aussi du cinéma plus contemporain.

>> Tester la mise en place du Pass Culture développé par le Ministère : pour l'instant les offres proposées ont du mal à trouver leur public mais nous continuons d'expérimenter.

>> Recréer et fidéliser un réseau de relais efficaces avec les professeurs d'universités, les centres culturels et les organismes étudiants :

- Relais de certains évènements (journées d'études, évènements étudiants) au réseau de professeurs d'universités et organismes étudiants (CROUS, centres culturels…).
- Création de nouveaux partenariats avec des services culturels d'université, par exemple Paris 3, en vue du déménagement de leur campus à Nation (offres mensuelles pour les étudiants mettant à l'honneur une rétrospective par mois, participation à leur salon étudiant…).
- Constitution d'un réseau de contact dans les Bureaux des Arts et Bureaux des étudiants d'écoles et d'universités non spécialisés dans le cinéma (Dauphine, Sciences Po, Paris 1, Paris 3, Paris 7, CELSA, HEC, ESEC…).
- Partenariats avec ces BDA et BDE pour relayer certaines offres ou événements, notamment grâce à des jeux concours.

Jeux concours

Jeux concours

UN PUBLIC ASSEZ DIVERSIFIE

Parmi les actifs, on note une prédominance de cadres administratifs (26%), d'employés (24%) et d'enseignants (22%).

En 2019, on compte 27% de primo visiteurs dans les expositions temporaires contre 33% en 2018.

Origine géographique des expositions en 2018 : 45% parisiens intra-muros / 17% petite couronne / 13% grande couronne / 20% régions / 7% étranger.

Le Musée a accueilli 26% d'étrangers en 2019 (32% en 2018). Les principaux pays représentés sont : Etats-Unis, Italie, Royaume-Uni. Pour la France, la fréquentation est composée de 26% de Parisiens intra-muros, 22% de franciliens hors Paris et 26% de régions.

Les séances de cinéma, quant à elles, ont accueilli, en 2019, 51% d'habitués, 34% de spectateurs occasionnels et 15% de primo-spectateurs.

2 LES COLLECTIONS

Jean Vigo © DR/ Coll. La Cinémathèque française

Vivre sa vie de Jean-Luc Godard – 1962 © DR/ Coll. La Cinémathèque française

2.1 ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS

2.1.1 DES FONDS EXCEPTIONNELS

Comme chaque année, en 2019 les collections de la Cinémathèque se sont enrichies considérablement grâce à l'acquisition d'objets précieux, d'archives riches d'informations, grâce aussi aux dépôts de nombreuses copies argentiques et quelques fois numériques, confiées pour beaucoup par les distributeurs.

L'année a notamment été marquée par l'entrée en collection des **archives de Jean Vigo et celles de sa fille Luce**. L'attachement historique de la Cinémathèque à l'œuvre de Vigo se trouve ainsi couronné par ce riche ensemble de documents de premier ordre (scénarios manuscrits, écrits critiques, correspondances, photographies) qui informent à la fois sur la personne et les films de ce cinéaste au destin exceptionnel.

Parmi les dons importants, soulignons les costumes et les objets de cinéma, qui révèlent l'intérêt persistant de la Cinémathèque pour ces pièces originales qui nécessitent une conservation spécifique et qui annoncent l'exposition qui sera consacrée aux costumes de cinéma en 2021.

Plusieurs producteurs ont offert généreusement **des costumes et des objets de films récents**. Ecce Films a donné un costume du film *Ultra pulpe*, court métrage culte de Bertrand Mandico. De même, grâce aux Films du lendemain et à Archipel 35, les costumes dessinés par Anaïs Romand des films *Le Secret des banquises* de Marie Madinier et *Un peuple et son roi* de Pierre Schoeller seront conservés dans nos collections. Said Ben Said Productions a offert les costumes de *Benedetta* de Paul Verhoeven, créés par Pierre-Jean Larroque et, dans un autre registre, Trésors films et Pathé ont donné les costumes et les accessoires du *Chant du loup*. Autres exemples, la Cinémathèque conserve les costumes du film *Dernier amour* de Benoît Jacquot créés par Pascaline Chavanne et portés par Vincent Lindon et Stacy Martin, ainsi que les éléments de décors particulièrement originaux de *Poulet aux prunes* de Marjane Satrapi.

Night M. Shyamalan, lors de sa venue, a donné un costume de son dernier film, *Glass*, créé par Paco Delgado et porté par Samuel L. Jackson. De même, quelques créateurs de costumes et de décors sont de plus en plus attentifs à la préservation de leurs œuvres : Thierry Delettre pour le film *L'Incroyable Histoire du facteur Cheval* de Nils Tavernier (costume porté par Laetitia Casta), Laurence Forgue Lockhart pour les costumes de *Je ne suis pas un homme facile* d'Eléonore Pourriat (portés par Vincent Elbaz), Nicolas de Boiscuillé pour les maquettes de décors de *De Gaulle (Libres)* de Gabriel Le Bomin, et Jean Rabasse qui a donné une toile du film *J'accuse* de Roman Polanski.

2.1.2 DES DEPOTS IMPORTANTS DE FILMS

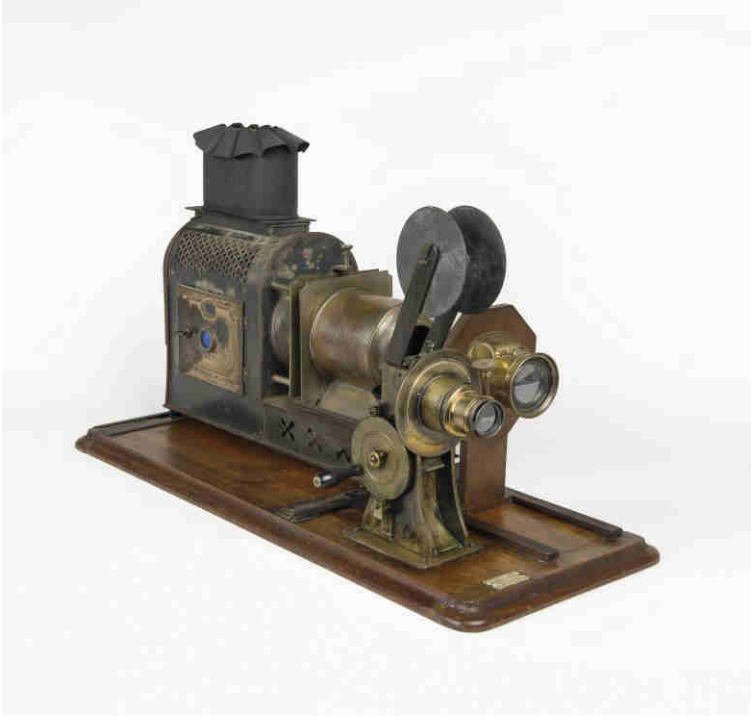
Plusieurs sociétés de production et de distribution ont déposé des copies 35 mm et 16 mm ou les archives de leur catalogue : Héliotrope Films, Les Films du Losange, Les Films du Veilleur, Canine Productions, Les Films de l'Astrophore, Flach Films, Port Royal Films, Pyramide, Société Cinématographique Lyre et UFO Distribution. Par ailleurs, L'Academy Film Archive a déposé un DCP du film *Détour* d'Edgar G. Ulmer, restauré en 4K. La société Lost Films donne régulièrement ses photos et affiches. L'ex-producteur Maurice Tinchant a confié à nouveau de nombreux documents.

2.1.3 DES DONS GENEREUX

De nombreuses personnalités du cinéma, françaises et étrangères, ont confié une partie de leurs archives ou leurs propres films témoignant de l'intérêt qu'elles portent à nos missions. Dominique Antoine, directrice de production sur les derniers films de Welles, a confié de nombreuses archives. Robert Redford a offert un document important. On compte aussi de nombreux dons et dépôts de réalisateurs : Roger Andrieux, Jean Baronnet, Elena Lopez-Riera, Vincent Barrot, Laurent Bénégui, le cinéaste d'avant-garde Patrick Bokanowski, la cinéaste chilienne Valeria Sarmiento-Ruiz, Nicolas Philibert, Jacques Richard, le cinéaste d'animation Jacques Colombat, Claus Drexel qui dépose des copies de son film *Affaire de famille*, Suzel Galliard, Yann Gonzalez, Mia Hansen-Love, Otar Iosseliani, Benoît Jacquot, Luc Moullet qui dépose le film *Nathalie Granger* de Marguerite Duras, de même pour le cinéaste Jacques Kébadian. Sébastien Laudenbach a offert de très beaux et précieux dessins de ses films d'animation, qui révèlent son style atypique. L'écrivain et chanteur Tomuya Endo, passionné de cinéma, offre une partie de sa collection d'affiches japonaises. Youssef Nabil confie ses photos de repérages des films de Youssef Chahine. Les films de Renan Pollès et ceux de Jocelyne Saab seront catalogués afin d'être conservés et valorisés comme il se doit.

Les scriptes continuent de nous confier fidèlement leurs **documents de tournage** : Nathalie Alquier, Sylvette Baudrot, Laurence Couturier, Betty Greffet et Marion Pin.
De même, les directeurs de la photo offrent leurs documents (photos numérisées, négatifs, archives) : Michel Esta, Véronique Godard, Jean-Marie Lopez, Noël Véry. Le photographe de plateau David Koskas a donné des images de tous les films sur lesquels il a travaillé.
L'année a été particulièrement riche aussi pour l'enrichissement des collections d'appareils, comme on pourra le lire plus loin dans ce rapport.

2.1.4 LE CONSERVATOIRE DES TECHNIQUES CINEMATOGRAPHIQUES



Caméra 35 mm de John Alfred Prestwich, Londres, 1905. AP-19-3351. © Stéphane Dabrowski – La Cinémathèque française

La moyenne des dons sur l'année écoulée est en hausse par rapport aux années précédentes, avec 36 dons qui représentent plus de 300 pièces, sans compter la documentation technique qui elle aussi s'est accrue.

Parmi les donateurs particuliers, on compte Diana Herr, qui a travaillé longtemps avec son mari François Herr, fondateur de la maison bien connue Cinématériel. Diana Herr a été d'une grande générosité en offrant notamment un Caméflex, une caméra Bell & Howell 35 mm et de nombreuses archives sur Cinématériel.

Un ancien collaborateur d'Aaton, Gérard Paillard, a fait don d'un fonds d'archives sur Beauviala et Kudelski. Jean-René Faillot, ancien dirigeant du laboratoire Arane, a donné une caméra 65 mm à 15 perforations et à défilement horizontal de type Imax, qui a servi pour faire des films pour la Géode notamment. Philippe Binant a fait don d'une importante documentation sur les premières projections numériques en France. Christophe Dupin, administrateur délégué de la FIAF, a offert une visionneuse ayant appartenu à Walter Lassaly. Plusieurs instruments de travail (polaroïds, chronomètres) de la scripte Zoë Zurstrassen ont été offerts par le chef-opérateur Noël Véry. Une synchroniseuse ACMADE 35 mm a été donnée par le réalisateur Bertrand Van Effenterre.

De nombreuses pièces complétant les fonds existants sont entrées dans les collections grâce à des donateurs particuliers : un meuble contenant un projecteur Cinégel du Mans et sa collection de films 9,5 mm (don Madeleine Nicolas), une caméra film double 8mm Paillard Bolex B8L (don Noël Santonja), un Caméflex 35mm, deux caméras Eclair 16, ainsi qu'une caméra Beaulieu (Mme Eghner).

L'une des plus belles surprises de 2019 reste le don de Greg Faris, qui a envoyé de Floride un rarissime amplificateur soviétique à tubes pour le Kinopanorama (fabrication soviétique, 1958).

On compte toujours des donateurs réguliers : parmi eux, la famille Malthête-Méliès qui a donné quelques appareils ayant appartenu à Madeleine Malthête-Méliès, récemment disparue. Jacques Malthête a fait deux dons de matériel d'amateur et de documentation.

Jacques Delacoux, PDG de Transvideo et Aaton Digital continue de témoigner de sa générosité en envoyant régulièrement des appareils de sa production : en 2019, il a fait parvenir au Conservatoire deux enregistreurs son Aaton Digital Cantar X1.

Eric Lange, important collectionneur versaillais, a fait don de 5 pièces, dont une lanterne magique Aubert.

Jean-Pierre Verscheure, fondateur du laboratoire de restauration Cinévolution à Mons, membre bienfaiteur du Conservatoire, a versé deux dons d'appareils en 2019, dont un rare ascenseur pour bobines Cinérama.

Grâce à Jean-Pierre Verscheure, le Conservatoire a pu récupérer de nombreux appareils du Nova Cinéma de Bruxelles : plusieurs projecteurs Ernemann, dont un Modèle III de 1931 très rare (fabriqué en cent exemplaires

uniquement) et complet, ayant pu être entièrement remonté, ainsi que plusieurs projecteurs 35 mm (Gaumont-Kalee, Bauer…).

Enfin, comme chaque année, le collectionneur versaillais François Binétruy a fait don de plusieurs pièces de prestige, relatives à l'archéologie du cinéma : deux tableaux du XVIIIe siècle représentant des montreurs de boîte d'optique, une pendule XVIIIe sur le même sujet. De la même provenance, une magnifique boîte d'optique du milieu du XVIIIe siècle, dite Mondo Nuovo, provenant de Milan, une pièce muséale unique et complète avec ses vues d'origine perforées et enluminées. Cette machine magnifique, encore équipé de ses quinquets à bougie d'origine, fera l'objet d'une dation.

Côté donateurs institutionnels, Panavision, cette année encore, a envoyé en don, à ses frais, une caméra de Los Angeles : une Panaflex Panaglide pour Steadicam. Nos collections comptent aujourd'hui une dizaine de leurs caméras les plus légendaires, dont la caméra sous-marine de *Titanic* de James Cameron.

La société Mikros Technicolor, à l'occasion d'un changement de locaux, a offert plus d'une vingtaine d'appareils au Conservatoire, dont une perche Fisher sur chariot roulant, des processeurs Dolby et un kit 3D Technicolor.

Cartoni, loueur légendaire d'appareils de cinéma à Rome, a envoyé d'Italie un blimp et des pieds de caméras. Le Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation civile a donné un appareil de projection 16 mm.

La fin de l'année 2019 a été marquée par l'arrivée d'une importante collection d'appareils : 113 appareils ont été donnés au CNC et sont en dépôt au Conservatoire des techniques. Parmi ses pièces, un projecteur Simplex 35 mm complet et la première caméra de télévision en couleurs française (CSF CC 501, 1967), une pièce très rare.

Achats Cinémathèque française

Avec des budgets d'acquisition toujours plus restreints, la Cinémathèque a tout de même réussi à acquérir quelques belles pièces : une caméra Mitchell NC, une caméra Prestwich (exposée à la Philharmonie pour l'exposition sur Chaplin) ; une caméra Liesegang ; et un projecteur Zoescope de Félix Fescourt datant de 1902.

Achats CNC

La commission d'acquisition du CNC a permis d'acquérir deux pièces de musée : la caméra réversible 35mm « Kinétographe » de George William de Bedts, (Paris, 1896) – première caméra 35 mm commercialisée en France, et une lanterne magique dite « Sainte-Sophie » (Aubert, Paris, c.1840).

Bilan des prêts

De nombreuses radios et caméras ont été exposées dans une exposition sur Maurice Pierrat au Musée de Châlons-en Champagne.

Plusieurs vues d'optiques, ainsi qu'une caméra Parvo figuraient dans l'exposition *Arts et cinéma* au Musée des Beaux-arts de Rouen.

De belles pièces de pré-cinéma ont été empruntées par le Musée Crozatier du Puy-en-Velay pour une exposition intitulée : *Ça tourne ! La fabrique du cinéma d'animation*. Plusieurs figurines de colporteurs en porcelaine, un praxinoscope d'Emile Reynaud, un thaumatrope, plusieurs lanternes magiques ont été exposés.

Plusieurs modèles de caméras mythiques étaient mis à l'honneur dans l'exposition de la Philharmonie de Paris : *Chaplin, l'homme-orchestre* : un *blimp* pour caméra Mitchell, une caméra Prestwich et une caméra Bell et Howell.

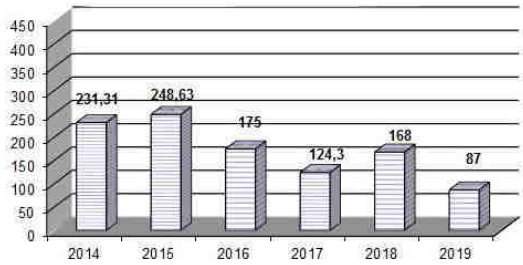
Enfin, les collections d'appareils ont été largement mises à contribution pour les évènements organisés par la ville de Nice en partenariat avec la Cinémathèque française : à l'occasion du Centenaire des Studios de la Victorine, le Conservatoire a prêté de nombreuses pièces de ses collections pour l'exposition *Cinémapolis* au Palais Masséna, (plusieurs appareils dont un Cinématographe Lumière). Des pièces du Conservatoire figuraient également en bonne place dans l'exposition exceptionnelle qui s'est tenue sur le site même des Studios de la Victorine, fin septembre. Plus de 20 000 personnes sont venues visiter cette exposition sur 3 jours.

2.2 CONSERVATION ET TRAITEMENT DES COLLECTIONS

Collections non-films

Le service Conservation non-film a reçu **150 dons**, dépôts et achats. **Soit 87 ml**. 6 de ces dons ont été faits au format numérique uniquement.

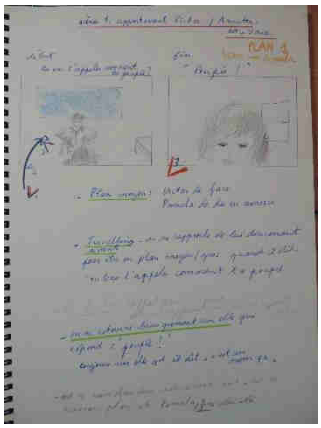
Enrichissements non film 2014-2019 (*en mètres linéaire*)



Plusieurs donateurs ayant donné des archives précédemment ont complété leurs fonds : ainsi, Mia Hansen Love et David Koskas ont versé les archives et photos de la suite de leurs carrières respectives, Clara Anspach a complété les archives de sa mère Solveig Anspach, Noël Very celles de Zoé Zurstrassen et Mme Lhomme celles de Pierre Lhomme.

Dans la collection Affiches, on peut noter plusieurs très beaux versements : Michel Landi nous a confié une centaine de maquettes de ses affiches, M. Endo une belle série d'affiches japonaises, M. Dugon, héritier de Cerruti.

Pour la première fois, un fonds de « coiffeur de cinéma » entre en collection à la Cinémathèque : il s'agit des archives de M. Demonteix (scénarios, feuilles de services, continuités, presse, photos… assortis de nombreux postiches et perruques).



Tout est pardonné de Mia Hansen-Love-2006 © Jeanne Allwright - La Cinémathèque française

Un fonds de régisseuse, métier peu visible dans les collections, est arrivé à la Cinémathèque par le don de Mme Pierrat qui a travaillé avec les plus grands réalisateurs français : Chabrol, Chéreau, Tavernier, Rappeneau, Corneau, Beineix…

Eric Le Roy a fait don des archives de Yannick Bellon, archives aussi bien personnelles que celles des Films de L'Equinox. David Drach a versé celles des Films de Port Royal.

« Le Feu sacré » (projet de film) de Yannick Bellon - Enrichissement Yannick Bellon © Marie Bergue – La Cinémathèque française

Robert Redford et Jia Zhangke, réalisateurs mis à l'honneur cette année dans nos salles, ont profité de leurs visites pour nous confier, pour l'un, 2 scénarios complets et, pour l'autre, des pages manuscrites du scénario de son dernier film.

En 2019, la Cinémathèque a aussi vu entrer dans les collections les archives de Jean et Luce Vigo, confiées par les héritiers de Luce Vigo, un magnifique ensemble d'archives, photos, documents personnels et de cinéma.

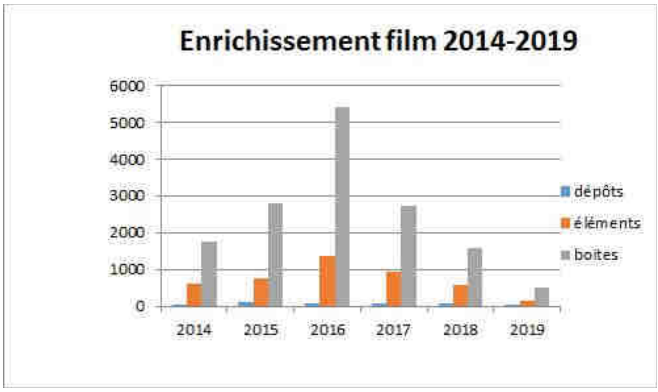
L'inventaire de **124 nouveaux enrichissements** a été réalisé dans l'année, et les inventaires de 34 fonds de 2018, 10 de 2017, 8 de 2016 et 32 fonds versés avant 2016 ont été finalisés ou complétés. Soit un total de **17 988 notices.**

Enrichissement Vigo © Marie Bergue - La Cinémathèque française

Collections films

Les collections films et audiovisuelles se sont enrichies à travers **101** transactions de **942 éléments**, soit **2 226 articles ou boîtes.**

L'inventaire films 2019 a concerné 55 fonds, soit **343 films, 617 éléments, et 1 568 boites** notamment des dépôts. Le chantier de reprise du passif se poursuit. Un grand chantier de réorganisation des espaces et des fonds en attente a été mené.



Bâtiment Z3-cellule 1 © Jean-Pierre Giraudo - La Cinémathèque française

Stockages

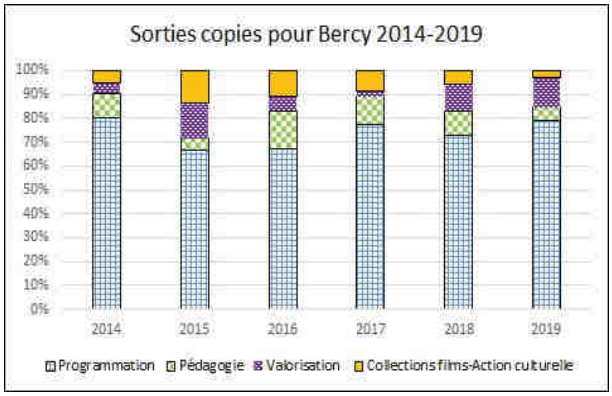
Chantiers non-film : l'année 2019 a été rythmée par la suite des chantiers de périodiques et l'avancement conséquent du chantier de mise à jour des collections de catalogues de festivals. Pour les périodiques, le titre *Cinémonde* a été mis en ordre pour être traité, *et Première, Positif et Trafic* ont été triés et dédoublonnés. Concernant les catalogues de festivals, c'est une soixantaine de cartons qui ont été réorganisés, vérifiés et triés. Un nouveau rack permettant le stockage de 20 palettes a été installé.

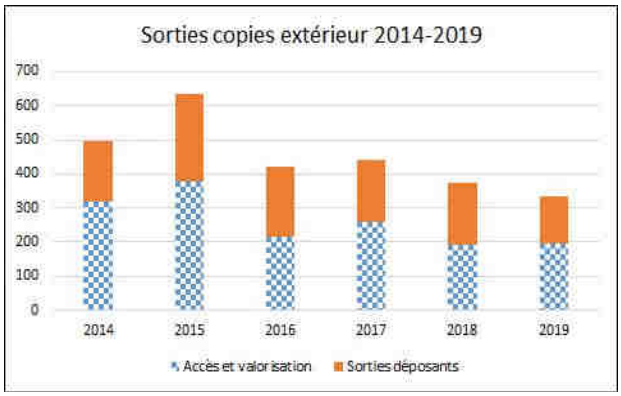
Chantiers film : Le CNC a mis à disposition de la Cinémathèque un nouvel espace de stockage au Bâtiment Z3 qui a permis de ranger de nombreuses copies en attente. Cet espace permettra de gérer plus sereinement nos enrichissements à venir.

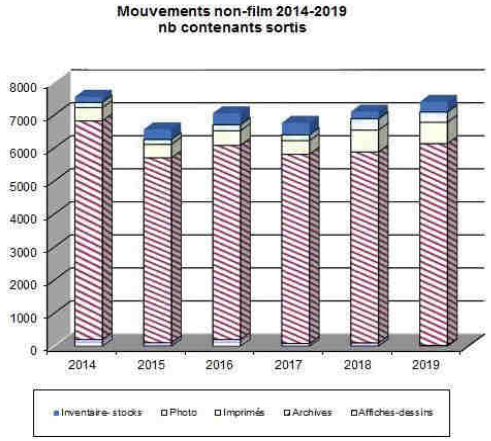
Logistique

Les mouvements des collections archives augmentent régulièrement, montrant une demande accrue de consultation des chercheurs pour nos fonds d'archives.

Les sorties pour la programmation de nos copies à Bercy augmentent et reviennent au niveau des années précédentes.







2.2.1 TRAITEMENT DES COLLECTIONS FILMS

RESTAURATION ET SAUVEGARDE DES COLLECTIONS FILMS

Restaurations

Menées avec différents partenaires, institutions, ayants-droit et cinéastes, en retrouvant des films lors de l'inventaire des collections, de nombreuses restaurations ont été réalisées cette année : de grands classiques comme des curiosités et des films rares.

La Cinémathèque poursuit la restauration des films de Jacques Rozier, avec les deux longs métrages ***Les Naufragés de l'Ile de la tortue*** et ***Maine Océan***. Ces restaurations 4K ont été menées au laboratoire Hiventy, avec la complicité du cinéaste et nos partenaires habituels (La Cinémathèque suisse, L'Institut audiovisuel de Monaco, Extérieur nuit) et avec le soutien du CNC.

En prévision de la rétrospective Musidora de janvier 2020, deux restaurations importantes ont été faites en collaboration avec la Cinémathèque de Toulouse et le San Francisco Silent Film Festival : ***Pour Don Carlos*** et ***Soleil et ombre***, deux œuvres réalisées et interprétées par Musidora dont les éléments d'origine, particulièrement fragiles et dégradés, ont nécessité une intervention minutieuse pour conserver la qualité du grain d'origine et retrouver les teintages d'époque.

La restauration 4K de ***L'Âge d'or*** de Luis Buñuel a été réalisée en collaboration avec le Centre Pompidou, au laboratoire Hiventy pour l'image et au studio L.E. Diapason pour le son, grâce au mécénat de Pathé et de la Maison de Champagne Piper-Heidsieck. Le négatif original image nitrate a été scanné par immersion et le négatif son, en état de décomposition avancé, a été restauré en respectant le système encore imparfait de post synchronisation de 1930.

Suite à la découverte dans nos collections d'une copie nitrate unique d'un grand classique du cinéma grec considéré comme perdu, ***Les Apaches d'Athènes*** (***Oi Apahides ton Athinon***), réalisé par Dimitrios Gaziadis en 1930, la restauration a été menée avec la Cinémathèque de Grèce et a été montrée pour la première fois à l'opéra d'Athènes en février 2020.

Suite au dépôt des éléments argentiques 16 mm de **Pierre Clémenti**, confié par son fils Balthazar Clémenti, tous les films d'avant-garde et intimistes de l'acteur/réalisateur, dont son unique long métrage *À l'ombre de la canaille bleue,* ont été numérisés et étalonnés, grâce à l'aide et au soutien technique de l'Institut audiovisuel de Monaco. Ces films restaurés, présentés pour la première fois au festival Toute la mémoire du monde en 2019, sont largement diffusés et confirment l'engouement pour cet acteur rebelle et insaisissable.

La Cinémathèque a participé à la restauration de deux films italiens, qui ont fait l'ouverture de deux cycles : ***Les Adolescentes*** (***I dolci inganni***) d'Alberto Lattuada a été restauré en collaboration avec TF1 Studio, et ***Les Trois visages de la peur*** (***I tre volti della paura***), film culte de Mario Bava l'a été par la Société Cinématographique Lyre.

De même, pour répondre aux besoins de la programmation, et ainsi compléter des rétrospectives, les Collections Films ont recherché les éléments de tirage argentiques de trois films d'auteurs importants afin de fabriquer de nouveaux supports de projections, traditionnels et numériques. ***Opération béton***, premier film de Jean-Luc Godard, a été numérisé. ***Rue Fontaine,*** court métrage de Philippe Garrel, issu du film à sketchs, *Paris vu par… 20 ans après*, et ***Un Plan d'enfer***, film inédit de Robert Kramer, ont fait l'objet de tirages 35 mm, conservant ainsi les spécificités photochimiques des projections argentiques.

En concertation avec le laboratoire du CNC et suite à la constitution du fonds Aaton, société fondée par **Jean-Pierre Beauviala**, une grande partie des films a été numérisée. La numérisation se poursuivra en 2020, afin de mettre à disposition des chercheurs et de montrer à un plus large public ces images, tels les essais du tournage de ***Passion*** de Jean-Luc Godard, reflet d'une réflexion scientifique sur le cinéma et ses techniques.

Dans un autre registre mais avec cette même démarche de préserver et de comprendre les évolutions techniques du cinéma, La Cinémathèque française, avec l'aide de François Ede et de Michel Richard, a restauré deux films tournés avec les procédés couleurs **Thomsoncolor et Keller-Dorian** : *[Essais procédé Thomsoncolor]* déposé par Pierre-Robert Clavé (ancien ingénieur chez Thomson) et *Matteo Falcone* (de William Delafontaine). Dans le cadre d'une conférence pour le Conservatoire des Techniques, les travaux ont été menés au laboratoire Hiventy, sur truca Oxberry, à partir des inversibles originaux gaufrés. La couleur a été reconstituée grâce à un dispositif spécifique, en respectant les nombreux défauts que comporte ce procédé.

Sauvegardes

Afin de préserver les négatifs originaux et les copies d'époque, les plus fragiles et précieux de nos collections, de nombreux éléments argentiques (nitrate et diacétate) ont été sauvegardés sur pellicule polyester. Certains titres offraient des signes de décomposition plus ou moins active (syndrome du vinaigre, traces de moisissure…).
A titre d'exemple, notons quelques films emblématiques :
. *Mademoiselle from Armentieres*, long métrage anglais de Maurice Elvey, tourné en 1927, inspiré d'une chanson populaire composé pendant la Grande Guerre. Sauvegarde faite à partir d'une copie teintée.
. *La Patrie avant tout*, comédie d'espionnage produite par la société Pathé frères en 1912.
. *Hard Knocks and Love Taps*, film américain de Roy Del Ruth, tourné en 1921 (sauvegarde faite à partir d'une copie unique).
. *Her Own Way,* film américain d'Herbert Blaché (mari d'Alice Guy), tourné en 1915.
. *Les Persiennes*, burlesque de 1913, tourné entièrement en extérieur, dans le pays niçois.
. *Le Petit Clown*, comédie dramatique pittoresque qui se déroule en 1912 dans le milieu forain, tourné dans la région parisienne, proche des studios Pathé.
. [*Le Petit Ben-Hur*], film américain de Mark Goldaine, mettant en scène des enfants et des animaux, tourné en extérieur, laissant apparaitre au loin le panneau « Hollywwod Land ».
. *Promenade à travers Colombo*, film des premiers temps qui propose des vues émouvantes de la capitale du Sri Lanka autour de 1900.

La plupart de ces sauvegardes ont été menée au laboratoire Haghefilm, à Amsterdam. Certains titres feront l'objet d'une restauration numérique, qui viendra compléter ce travail de préservation, afin de rendre ces films, français et étrangers, à nouveau visibles dans les festivals et institutions culturelles.

Les vérifications de copies argentiques

Grâce aux quatre vérificateurs, la cinémathèque contrôle consciencieusement la qualité des copies argentiques, 35 mm et 16 mm, projetées dans nos salles et hors les murs. Les activités de vérifications et de remise en état mécanique des films de nos collections contribuent activement à cette vigilance. Il s'agit d'encourager la projection des supports d'origine en montrant les copies d'époque mais aussi, de protéger ces supports, considéré dans certains cas, comme des éléments muséographiques, qui se fragilisent avec le temps et à chaque passage.

425 copies ont été vérifiées à la demande de la programmation, du service pédagogique et de la diffusion culturelle. On note aussi 410 diagnostiques effectués et 90 vérifications lors des retours. Cela correspond à environ 1 275 000 mètres de pellicule traités.

2.2.2 CATALOGAGE DES COLLECTIONS FILMS

Collection sur pellicule

En 2019, un des objectifs du service du Traitement des films était le **rangement et l'assainissement** des locaux de travail du fort de Saint-Cyr, dans lesquels étaient déposés les enrichissements en attente de traitement. La décision a été prise de mettre en stock des enrichissements, dans l'objectif de les cataloguer ultérieurement. Les éléments concernés sont néanmoins inventoriés et entrés dans notre base de données Lise, et sont stockés dans les conditions optimales, au CNC pour les éléments de conservation, ou dans le nouveau bâtiment Z3 à Saint Cyr pour les copies.

Par exemple, près de 180 boites d'éléments originaux de ***Route One / USA*** (Robert Kramer, 1991), retrouvés dans des anciennes casemates de stockage, au fort de Saint Cyr, ont fait l'objet d'un inventaire détaillé suivi d'un dépôt au CNC.

On peut citer comme autres exemples les dépôts de la société **Ecce Film** (55 boites). Ou les éléments originaux de films pornographiques des années 1970 / 1980 déposés par **Francis Mischkind Droits Audiovisuels**, représentant plus de 400 boites.

La Cinémathèque française est partenaire du projet **Beauviatech**, projet de recherche collaboratif s'inscrivant dans le programme international TECHNÈS, financé par l'ANR. Les autres partenaires sont l'Université Rennes 1, la

Fémis, et l'École Louis Lumière. Dans ce cadre, les éléments films de la société Aaton, confiés par Jean-Pierre Beauviala à La Cinémathèque française, ont été identifiés et classés, déposés au CNC. Ces éléments sont valorisés à travers les colloques réguliers de Beauviatech. Leur numérisation est en cours. Ce projet est suivi en particulier à La Cinémathèque française par une documentaliste.

En sous-effectif en 2019, l'équipe du Traitement des films a dû faire des choix de catalogage. Nous avons traité moins de collections historiques, au profit des enrichissements (dépôts et dons) pour combler un retard cumulé ces dernières années.

a. Collections historiques / Enrichissements :

Nombre de titres	Nombre de boîtes nitrate	Nombre de boîtes polyester	Nombre de boîtes triacétate	Nombre de boîtes détruites	Nombre TOTAL DE BOITES
322	296	254	733	13	1 258

Métrage safety	Métrage nitrate	MÉTRAGE TOTAL
298 576	60 496	359 072

Collections historiques

La perspective de l'ouverture du **musée Méliès** à l'automne 2020 a nécessité de voir ou revoir le catalogage des films de Georges Méliès, pour préparer d'une part leur restauration, et d'autre part leur programmation.

La préparation des **Fenêtres sur les collections**, rendez-vous mensuels des Collections films et des Enrichissements, est l'occasion de cataloguer certains titres, ce qui a été le cas pour la séance « Cinéma et énergies », les soirées consacrées à la firme Eclipse en partenariat avec l'ANR, ou encore la séance Charles Vanel.

Divers traitements des collections (demandes internes ou extérieures, rangements, demandes de déposants) ont été l'occasion d'analyser certains titres **:** ***Ecce Homo*** (Abel Gance, 1918), ***L'Enfer des anges*** (Christan-Jaque, 1941), ***L'Empereur des pauvres*** (René Leprince, 1922), ***Le Fugitif*** (Robert Bibal, 1947), ***L'Ombre et la Nuit*** (Jean-Louis Leconte, 1980), ***Money for Speed / Le Cercle de la mort*** (Bernard Vorhaus, 1933), etc.

Enrichissements

Parmi les dons et dépôts catalogués en 2019, citons notamment ceux de **Françoise Widhoff**, composé d'éléments préparatoires (environ 150 boîtes) au film de Chris Marker *Le fond de l'air est rouge* (1977), **Iskra Film** (documentaires réalisés par les groupes Medvedkine, série *On vous parle de…*), **Les Documents cinématographiques** (éléments originaux de *La Cinémathèque française* de Jean Herman, des *Idoles* de Marin Karmitz, entre autres), **Souraya Baghdadi** (films du réalisateur libanais Maroun Magdadi), **Annick Sylla** (films de Marie-Geneviève Ripeau), **la famille Méliès, Claude Bourdier-Neff** (principalement des films publicitaires d'animation), **Les Films du Losange** (copies de *Dogville, Europa, Idioterne / Les Idiots* (Lars Van Trier), *Conte d'été* et *Conte d'automne* (Eric Rohmer), *Amour* (Michael Haneke), etc.

Enfin en prévision des projets de restauration, l'équipe du Traitement des films a catalogué ***Las Hurdes / Terre sans pain*** (Luis Buñuel, 1936), ***La Fête espagnole*** (Germaine Dulac, 1920), ***L'Aventurier*** (Maurice Mariaud, 1924).

b. Sauvegardes et restaurations :

Nombre de titres	Nombre d'éléments	Nombre de boîtes polyester sauvegardes / restaurations	Métrage sauvegardes / restaurations polyester
23	37 dont 10 copies	52	14 015

Sauvegarde argentique (nombre de titres)	Restauration argentique (nombre de titres)	Retour sur film après restauration numérique 2K (nombre de titres)	Retour sur film après restauration numérique 4K (nombre de titres)
9	7	3	4

2.2.3 TRAITEMENT DES COLLECTIONS

2.2.3.1 AFFICHES, DESSINS ET MATERIEL PUBLICITAIRE

Restauration

Le corpus des documents restaurés concerne des expositions qui se sont tenues à la Cinémathèque comme *Quand Fellini rêvait de Picasso,* et *Vampires, de Dracula à Buffy* ainsi qu'à l'extérieur de la Cinémathèque comme *Champs d'amour (LGBT)* à la Mairie de Paris*, Nice, Cinémapolis* au Musée Masséna de Nice et *Charles Chaplin, l'homme-orchestre à* la Philharmonie de Paris.

Nous avons restauré l'affiche du film d'Abel Gance, *La Roue* (1921), qui est maintenant exposée au Musée.

Nous avons restauré 8 matériels publicitaires dont celui de *Salammbô / Pierre Marodon* (1924) pour une exposition consacrée à Flaubert qui se tiendra en 2021 au Musée des Beaux-Arts de Rouen et au MUCEM de Marseille.

La Roue d'Abel Gance – 1921

Affiche attribuée à Fernand Léger

Restaurée par Brigitte Bussière et Thierry Deknuydt en 2019

Collection	Nombre de documents restaurés
Affiches	152
Dessins et œuvres plastiques	45
Matériels publicitaires	8

Catalogage et numérisation

La campagne de numérisation a porté sur les documents suivants :

- des affiches du film de François Truffaut, *La Nuit américaine*, des affiches françaises de la collection de la Cinémathèque, des affiches de très grand format (*Playtime* de Jacques Tati) et des affiches du Service de Presse 2018.
- numérisation d'un lot d'affiches de l'Institut Jean Vigo de Perpignan.
- des maquettes de décor de Léon Barsacq et des dessins d'animation de Jacques Colombat.

Collection	Nombre de documents restaurés
Affiches	300 documents soit 300 vues
Dessins et œuvres plastiques	200 documents soit 200 vues

Maya / Raymond Bernard – 1949

Maquette de décor de Léon Barsacq

Robinson et Cie / Jacques Colombat – 1990

Celluloïd d'animation

2.2.3.2 PHOTOGRAPHIES

Restauration

La restauration de la « bible », accessoire truffé de dessins et de photos, du film ***Faust* de Murnau** (1926) a été menée par Sophie Rossato, élève restauratrice de cinquième année à l'Institut National du Patrimoine.

Finalisation du chantier de reconditionnement des **plaques de verres** (chantier mené avec le service Logistique inventaires).

Démarrage du chantier de tri des négatifs du **fonds Bedeau** dans les casemates du CNC à Bois d'Arcy.

Un album de photographies de tournages du film *La Loi du nord* de Jacques Feyder (1939) a été restauré. Il est issu du fonds Pierre-Léopold Sabas arrivé à la Cinémathèque en 2014. Cette restauration vient compléter les travaux effectués sur le fonds Feyder/Rosay.

67 photographies ont été restaurées pour les expositions de la Cinémathèque, ***Quand Fellini rêvait de Picasso***, ***VAMPIRES – De Dracula à Buffy***, ainsi que pour les expositions ***Nice, Cinémapolis*, *Champs d'Amours, 100 ans de cinéma Arc-en-ciel*** à l'Hôtel de Ville de Paris (14) et ***Musas insumisas, Delphine Seyrig y los colectivos de vídeo feminista en Francia en los 70 y 80***.

4 planches en phototypie de la *serie Animal Locomotion* de Edward James Muybridge (1887) ont été restaurées en vue de l'exposition ***Des marches, Démarches*** au FRAC PACA.

Ces dernières restaurations ont été financées par les institutions emprunteuses.

Type de traitement	Nombre restaurés
Restauration d'albums	3
Restaurations dans le cadre d'expositions	71 documents
Reconditionnement des plaques de verre	1000 plaques

Bible, accessoire du film *Faust - Eine Deutsch Volkßage*, de F W Murnau, 1926
Restauration Avant / Après

Catalogage

De nouveaux dossiers de photographies ont été créés et des dossiers ont été enrichis ou repris dans des fonds ou des dons de photographes, cinéastes, laboratoire : fonds David Koskas, Publiphoto, fonds Chris Marker, fonds Feyder/Rosay, fonds Emmanuelle Riva, fonds Pierre Lhomme, don Sophie Ruiz-Pipo. Le fonds Michel Deville est en cours de prétraitement.

Nombre de dossiers catalogués	Nombre d'albums catalogués
976	67

Numérisation

100 diapositives couleur appartenant aux fonds Sylvette Baudrot et Nathalie Eno ont été numérisées.

Des notices accompagnées de 400 images numériques de la collection d'appareils du Conservatoire des Techniques ont été traitées et mises en ligne.

Nombre de documents numérisés
500

Tournage de *Mon oncle* de Jacques Tati, 1957, photographié par Sylvette Baudrot. © Sylvette Baudrot

Photographie de tournage de *Je t'aime quand même* de Nina Companeez, 1993. Nathalie Eno © Nathalie Eno

2.2.3.3 ARCHIVES

Restaurations

Des restaurations ont été réalisées sur des fonds particulièrement sollicités :

Dans le cadre du plan annuel de restauration :

- Fonds Danièle DELORME : scénario de Danièle Delorme sur le tournage de *Mitsou*, Jacqueline Audry, 1956
- Fonds Jacques DEMY : scénario de tournage de *Peau d'âne*, Jacques Demy, 1971
- Fonds Claude RICH : scénario de Claude Rich sur le tournage du *Crabe-tambour*, Pierre Schoendoerffer, 1977

Dans le cadre de prêts pour des expositions :

- Fonds François TRUFFAUT (exposition *La Nuit américaine* - Studios de la Victorine-Ville de Nice) : 27 feuillets provenant de 12 documents scénaristiques et de production et un plan de travail concernant *La Nuit américaine*, François Truffaut, 1972.
- Fonds Simone DUBREUILH (exposition Studios de la Victorine – Ville de Nice) : 2 feuillets relatifs à la production des *Enfants du Paradis*, Marcel Carné, 1943.
- Fonds Marcel CARNE et Roland LESAFFRE (exposition *Les Enfants du Paradis* - Studios de la Victorine) : 7 feuillets du découpage technique des *Enfants du Paradis*, Marcel Carné, 1943.
- Fonds F. W. MURNAU (Exposition *Vampires*-Cinémathèque française) : 6 feuillets du scénario manuscrit de *Nosferatu*, F. W. Murnau, 1921.
- Collection des scénarios (exposition *Champs d'amours* – Ville de Paris) : le découpage technique des *Amitiés particulières*, Jean Delannoy, 1954.

- Fonds du Festival International du Film de Cannes (Exposition *Grace Kelly*-Ville de Monaco) : 5 feuillets provenant de 5 documents en lien avec Grace Kelly.
- Fonds Patrice CHEREAU (exposition *Fellini / Picasso*-Cinémathèque française) : 1 feuillet relatif à la documentation sur Picasso.
- Fonds Camille de MORLHON (Exposition *Marie-Antoinette*-La Conciergerie, Paris) : 2 feuillets du scénario du *Collier de la reine*, Camille de Morlhon, 1911.
- Fonds Youssef CHAHINE (Galerie des donateurs *Chahine*-Cinémathèque française) : 1 grand format contrecollé.

Type de traitement	Nombre de dossiers traités
Restauration de documents (plan pluriannuel)	3 documents
Restauration de documents (dans le cadre d'expositions)	52 documents

Catalogage

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

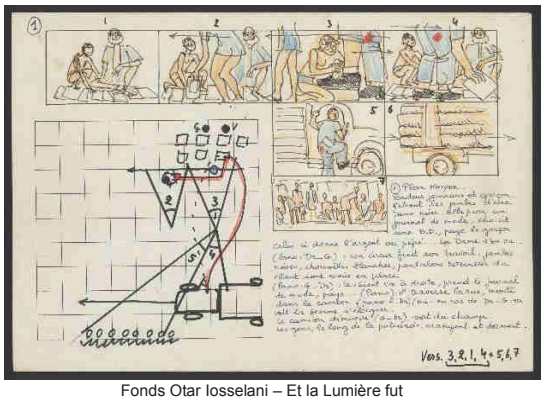
Traitement et catalogage de dossiers issus des fonds d'archives : la Collection jaune ; Roger Richebé ; Chris Marker ; François Truffaut ; Olivier Ducastel-Jacques Martineau ;

Jacques Demy ; Pierre et Claude Brasseur ; Festival de Cannes ; Abel Gance ; François Gergely ; Mia Hansen-Love ; Costa-Gavras ; Otar Iosseliani ; Maurice Pialat ; Claude Rich ; Bernard Stora.

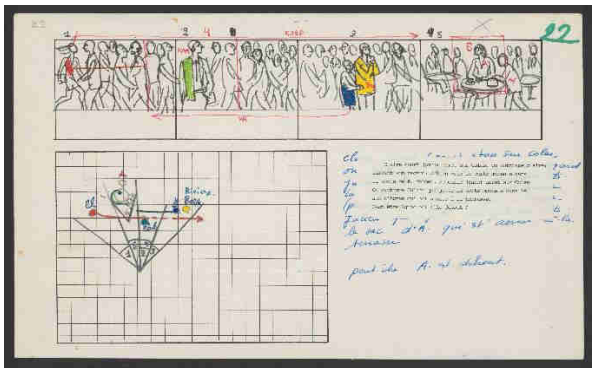
Type de traitement	Nombre de dossiers traités
Catalogage de dossiers d'archives	558 dossiers répartis dans 19 fonds d'archives

Numérisation

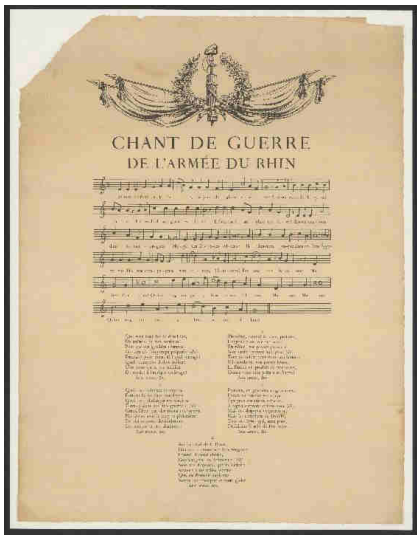
Type de traitement	Nombre de dossiers traités
Numérisation de dossiers d'archives du fonds Otar Iosseliani	5159 pages numérisées de 13 dossiers d'archives
Numérisation de dossiers d'archives du fonds Abel Gance	1 pages numérisées d'un dossier d'archives (grand format et très fragile)
Total	5160 pages numérisées de 14 dossiers d'archives



Fonds Otar Iosselani – Et la Lumière fut



Fonds Otar Iosselani – Les Favoris de la Lune



Fonds Abel Gance – Fausse partition pour le film Napoléon vu par Abel Gance

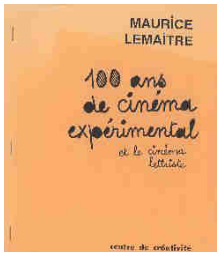
2.2.3.4 IMPRIMES ET VIDEOS ENRICHISSEMENTS

Collection des périodiques :

Au total, 30 nouveaux titres de revues sont entrés dans la collection Périodiques par le biais des abonnements ou par celui d'achats en librairie, salons, ou de collectionneurs, dons, service de presse.

Collection des ouvrages :

347 ouvrages ont été achetés pour le suivi de la collection ou en lien avec l'actualité de la Cinémathèque. 128 exemplaires nous sont arrivés par dons ou service de presse. Parmi ces achats, à noter un enrichissement de type patrimonial de 10 titres rares et précieux sur le cinéma expérimental.



100 ans de cinéma expérimental de Maurice Lemaître

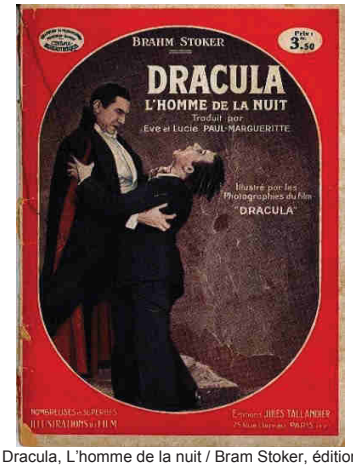
Collection des vidéos :

470 DVD ou Blu-Ray ont été achetés, 20 ont été reçus en dons ou service de presse.

Restauration, conservation, reliure

Des campagnes de restauration ont été menées sur des périodiques et des ouvrages de même que plusieurs trains de reliure.

Hebdo-film



Dracula, L'homme de la nuit / Bram Stoker, éditions Jules Tallandier, coll. Cinéma-Bibliothèque, 1928

Exemples de titres de périodiques et d'ouvrages restaurés **:**

Périodiques :

- *Hebdo-film* (1919, 1922,1923,1924,1929, 1930,1931,1934)
- *Le ciné de France* (1927)
- *Cinéopse* (1924 - 1934)

Ouvrages :

- *Dracula, L'homme de la nuit* / Bram Stoker, éditions Jules Tallandier, coll. Cinéma-Bibliothèque, 1928 [expo Vampires].
- *L'Ecran démoniaque* / Lotte Eisner - Paris : André Bonne, 1952.
- *Les Mémoires* de Joséphine Baker / recueillis et adaptés par Marcel Sauvage ; avec 30 dessins inédits de Paul Colin - Paris : Kra, 1927.

Type de collection	Type de traitement	Nombre de documents reliés /restaurés
Ouvrage(s)	Reliure	100
Volume(s) de périodiques	Reliure	169
Catalogues de festival	Reliure	100
Périodiques	Restauration	36 fascicules + 3 volumes
Ouvrages	Restauration	4

Catalogage et traitement

Les derniers achats d'ouvrages et d'autres issus de fonds passifs ont été indexés et catalogués.

- Des catalogues de festival ont été catalogués et mis à disposition pour l'accès-libre et pour l'accès-réservé, le traitement des catalogues du festival de Cannes, notamment, a été achevé.
- De nouveaux titres de périodiques ont été catalogués et mis à disposition pour l'accès-libre (*Débordements, Another gaze*) et pour l'accès-réservé (*Les Plus beaux films de Charlot* (1930), *Film-Star-Edition* (1926-1930), etc.)
- Des campagnes de catalogage et d'indexation d'articles de périodiques ont été menées sur les revues : les *Cahiers du cinéma* (790 articles*), Jeune cinéma* (197 articles) et *Vertigo* (32 articles) dans le cadre de la contribution aux campagnes d'indexation du *FIAF's Periodicals Indexing Project.*
- Des nouveaux films sur DVD et sur écrans dédiés (films numérisés issus des collections films de la Cinémathèque) sont consultables en bibliothèque.
- D'importantes opérations de tri ont été réalisées en liaison avec le Service de la conservation sur sept titres de périodiques dont *Le Film complet*, *Cinéma*, *Vertigo*, etc.

Type de collection	Type de traitement	Nombre
Ouvrage(s)	Catalogage et indexation	302
Catalogue(s) de festival	Catalogage et indexation	103
Titre de périodiques	Catalogage et indexation	30
Articles de périodiques	Catalogage et indexation	1019
Films numérisés issus des collections films de la Cinémathèque	Catalogage et indexation	71
Films sur DVD et Blu-Ray	Catalogage et indexation	669 DVD, 54 Blu-Ray

Numérisation

Le lot de numéros de la revue *Le Film Complet* (1922-1958) numérisé par la BNF (**1257 fascicules)** a été contrôlé.

Le lot 2019 avec notre nouveau prestataire, Puces & Plume, a été préparé. Il représente **399 fascicules** pour les revues suivantes :

- *La Cinématographie française* (suite : du n°148 au n°317 : 72 n°)
- *Ciné-phono gazette* (du n°1 au n°11 : 11 n°)
- *La Revue de l'écran* (Noël 1929 – juin 1941 : 315 n°)
- *Le Film* (n°37 de 1916 : 1 n°)

La Revue de l'écran n°315

3 DIFFUSION ET RAYONNEMENT

Cinémonde n°521 - 20 décembre 1939 © DR/ Coll. La Cinémathèque française

3.1 ITINERANCE DES EXPOSITIONS

En 2019, quatre expositions ont été présentées dans divers lieux en France et en Espagne.
- *Mômes & Cie* à la Fondation bancaire La Caixa, à Lleida et Tarragone.
- *Il était une fois Sergio Leone* au Palais des festivals, à Cannes.
- *Silence on tourne ! Paris-Berlin-Hollywood 1910-1939* à la Villa Médicis de Saint-Maur-des-Fossés.
- *Arts et cinéma, Liaisons heureuses* au Musée des Beaux-arts de Rouen.

Ces expositions ont totalisé près de 50 000 visiteurs.

MÔMES & Cie
Commissariat : Gabrielle Sébire, Directrice adjointe de l'Action culturelle et éducative, La Cinémathèque française.
Exposition produite par La Cinémathèque française en 2017.
Tournée Fondation bancaire La Caixa en Espagne, sous le titre *Cine y emociones. Un viaje a la infancia*, de septembre 2017 à fin 2020, dont en 2019 :
- CaixaForum Lleida : du 27 février au 21 juillet (274 m²) - 11 579 visiteurs
- CaixaForum Tarragone : du 10 octobre 2019 au 12 janvier 2020 (385 m²) - 21 625 visiteurs

TOURNAGES – Paris, Berlin, Hollywood 1910-1939
Commissariat : Isabelle Champion et Laurent Mannoni, Directeur scientifique, La Cinémathèque française.
Présentation à Saint-Maur-des-Fossés, à la Villa Médicis : 14/09/2019 -30/10/2019 (250 m²).
Sous le titre : *Silence, on tourne ! Paris-Berlin-Hollywood 1910-1939*.
Chiffres non communiqués.

IL ÉTAIT UNE FOIS SERGIO LEONE
Commissariat : Gian Luca Farinelli, directeur de la Cineteca de Bologne (Italie).
Présentation à Cannes, au Palais des festivals : du 10 juillet au 25 août 2019 (600 m²).
15 045 visiteurs.
L'exposition a ensuite été présentée à Rome, du 16 décembre 2019 au 3 mai 2020.

ARTS ET CINÉMA, LIAISONS HEUREUSES
Commissariat : Dominique Païni (commissaire général), Joanne Snrech, Sylvain Amic (Musée des Beaux-Arts de Rouen).
Présentation au Musée des Beaux-Arts de Rouen : du 18 octobre 2019 au 10 février 2020 (500 m²).
14 908 visiteurs.

Et toujours en Espagne :
Que le spectacle commence, Georges Méliès et le cinéma de 1900

Tournée à travers l'Espagne, à raison d'une ville par mois, d'un camion itinérant présentant l'exposition à partir de fac-similés. Opération pilotée par la Fondation bancaire La Caixa sur une période de 7 ans (de 2015 à 2022).

Marches Palais Cannes - Exposition Leone juillet 2019 © Agathe Moroval

Cine y emociones © photographie La Caixa Foundation, 2019

3.2 VALORISATION DES COLLECTIONS

3.2.1 LA NUMERISATION ET LA MISE A DISPOSITION DES COLLECTIONS

	Volume total	Catalogués	Numérisés
Collections films			
Titres	44 447	43 368	450
Conservatoire des techniques			
Costumes	3137	3137	456
Objets	2456	2456	349
Maquettes de décors	140	140	133
Appareils	+ de 6 000	4 810	4 763
Plaques de lanterne magique	25 000 env.	Toutes	4 000 env.
Documentations techniques	15 000 dossiers	Non	Non

Collections non-film	Inventoriés (nb de notices d'inventaires)	Diffusion publique	Numérisés
Ouvrages	794 (dont thèses, catalogues de festival)	Libre accès : 19456 Accès réservé : 5361	377 ouvrages
Périodiques	4946 fascicules	614 titres 31626 articles indexés	5225 fascicules 28569 articles
Affiches	3979	23703 affiches	23703 affiches
Dessins	292	15976 dessins	15976 dessins
Photographies	1521 unités ou ensembles	46262 dossiers	74500 unités photos
Matériel publicitaire	2108 unités	1042 matériels	986 matériels Soit 6618 vues
DVD & vidéos & disques & cassettes audio	1487	25183 films	200 films
Archives papier	4147 unités ou ensembles	31508 dossiers d'archives	1775 dossiers d'archives

Informations d'autorité transverses

Communes à plusieurs systèmes d'information de la Cinémathèque (Cinédoc, module Programmation, catalogue des tirages et restaurations, keepeek…), les listes d'autorité se sont enrichies de 2 849 **titres de films** et de 26 008 **noms de personnes physiques et morales**. Fin 2019, elles contenaient 109 420 titres de films et 468 097 noms de personnes physiques et morales.

Produits documentaires du catalogue non-film Ciné-Ressources

- 755 **génériques techniques et artistiques** ont été saisis, concernant à la fois les **films sortis en salles en 2019** et les **rétrospectives de la Cinémathèque** : Billy Wilder, « Japonismes » 2 et 3, Robert Redford, « Centenaire La Victorine », Erich von Stroheim, Joan Crawford, Elia Kazan, John Cassavetes, Joseph L. Mankiewicz, Mario Bava, Otar Iosseliani, Arnaud Desplechin, Nicholas Ray, Kira Mouratova, Alejandro Jodorowsky, « Vampires au cinéma », James Gray, Sterling Hayden, G. W. Pabst, Mauro Bolognini et Robert Kramer. Des compléments documentaires ont

été apportés à ces mêmes filmographies. Les génériques complets sont repris automatiquement sur le site cinematheque.fr.

- 335 **résumés des Fiches du cinéma** des films sortis en 2018 en France ont été intégrés à la base de données. Fin 2019, Ciné-Ressources contenait 38 218 **fiches films**.

- La collection des **revues de presse numérisées** s'est enrichie de 668 dossiers. Fin 2019, elle en contenait au total 26 798.

* INFORMATIONS DOCUMENTAIRES LISE (COLLECTIONS FILMS)

502 **fiches d'éléments** ont été vérifiées concernant 322 œuvres films.

Produits rédactionnels

- Des **panoramas de presse** (généraliste et spécialisée) datant de la première sortie des films en France et publiés sur cinematheque.fr. En 2019, ils ont concerné Elia Kazan (*Sur les quais*), Eric Rohmer (*Le Rayon vert*), Michel Deville (*La Lectrice*), Jim Jarmusch (*Only Lovers Left Alive*), Tony Scott (*Les Prédateurs*), Tim Burton (*Dark Shadows)*, et Olivier Assayas (*Irma Vep*).

- En plus des créations de nouvelles **fiches biographiques** (Jackie Budin, Hilton McConnico, Burt Reynolds, Lalo Schifrin, Kira Mouratova, Alejandro Jodorowsky, James Gray, Guy Debord, Sterling Hayden, Roger Kahan, Federico Fellini), l'actualisation des informations existantes et la veille documentaire se sont poursuivies. Fin 2019, le nombre de fiches biographiques accessibles en ligne sur Ciné-Ressources était de 2 004.

Recherches documentaires

Recherche de copies dans les collections (films sud-coréens, muets italiens), **complément et mise en forme d'une filmographie** très complète pour le catalogue de l'exposition *Vampires*, **filmographie et recherches de revues de presse** pour le catalogue de l'exposition *Louis de Funès*.

Projet de plate-forme du patrimoine cinématographique du CNC, « Garance »

En 2019, la Documentation électronique a continué à prendre part aux chantiers concernant les spécifications du *back office* (œuvres Films et autorités Personnes), les tests logiciels, l'harmonisation, le dédoublonnage, la reprise de données et le projet de catalogue en ligne et de futur portail éditorial.

Plateforme « Garance » du patrimoine cinématographique CNC-CF

Le projet Garance se poursuit, l'accent est mis actuellement sur la fusion des données d'autorité film et personne provenant des applications Lise et Cinédoc, sur la gestion logistique, notamment les mouvements des éléments films. Les formations et la mise en production de l'application sont envisagées au 2ième semestre 2020.

En 2019, la Documentation électronique a continué à prendre part aux chantiers concernant le *back office* (œuvres Films et autorités Personnes), dont les tests logiciels, l'harmonisation, le dédoublonnage, la reprise de données et le projet de portail qui proposera un catalogue en ligne et une partie éditoriale.

3.2.2 RECHERCHE, ENSEIGNEMENT ET PUBLICATIONS

Bourses *Jean-Baptiste Siegel*
Lauréats pour l'année universitaire 2019-2020 :

Romane Lecomte
Etudiante à l'université de Lille 3 sous la direction de Laurent Guido.
Thème : *Théâtralité et moments d'attraction chez Jacques Rivette.*

Joséphine Haillot
Etudiante à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales sous la direction de Giovanni Carreri.
Thème : *Films sur l'Art et livres sur l'art dans les années 60 en France et en Italie. Une mise en parallèle du montage des images à travers à l'exemple de Lauro Venturi.*

Arthur Côme
Etudiant à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne sous la direction de Dimitri Vezyroglou.

Thème : *La Musicalité des images dans la création cinématographique de la première vague : Dulac, Epstein, et Gance en résonnance.*

3.2.3 LES PRETS D'ŒUVRES

3.2.3.1 LES COLLECTIONS NON FILM

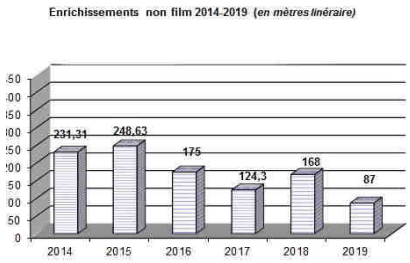
70 prêts ont été accordés pour un total de **1745 œuvres** pour des expositions en France et à l'étranger.

10 demandes n'ont pu être menées à terme : soit refusées car les demandeurs ne remplissaient pas les conditions requises, soit non abouties suite à un abandon du projet par les emprunteurs (la plupart du temps pour des raisons budgétaires).

Prêts des documents des expositions concernées

Île-de-France :

Le Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme pour *David Perlov* (1 œuvre) ; Le Musée d'Orsay pour *Renoir père et fils : peinture et cinéma* (12 œuvres) *;* Le Centre Georges Pompidou pour *Victor Vasarely : le partage des formes (*3 œuvres) ; Le Musée des Arts Décoratifs pour *Les Drôles de petites bêtes d'Antoon Kriggs* (1 œuvre) ; La Conciergerie pour *Marie-Antoinette : métamorphoses d'une* image (35 œuvres), Musée de la Musique – Philharmonie pour *Charlie Chaplin l'homme-orchestre* (14 œuvres), Mairie de Paris pour *Champs d'Amour, 100 ans de cinéma Arc-en-ciel* (155 œuvres).



Dans les autres régions :

Le Musée de la Miniature et du Cinéma de Lyon pour l'itinérance *Caro/Jeunet (*6 œuvres) *;* l'Historial de Vendée pour *La Vendée, de la grande Guerre à la Paix (*1 œuvre) *;* Saint-Quentin pour *Aviation Art* Déco *: La Belle Envolée* (54 œuvres) *;* Le Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Châlon pour *Maurice Pierrat, le voyageur imaginaire* (17 œuvres) ; Musée Masséna de Nice pour *Nice, Cinémapolis (*109 œuvres) ; Musée d'Art Moderne et d'Art Contemporain de Nice pour *Le Diable au corps, quand l'Op Art électrise le cinéma* (10 œuvres) ; Musée Matisse pour *Cinématisse* (3 œuvres) ; Les Archives Municipales de Nice pour *Lola Montès* (14 œuvres) ; les Studios de la Victorine pour *Les Enfants du Paradis et La Nuit américaine* (32 œuvres) ; le Musée d'Art de Nantes pour *Chaplin dans l'œil des Avant-Gardes* (11 œuvres) ; le Mucem pour *le Temps de l'Île* (4 œuvres) ; Musée d'Histoire Naturelle de Rouen pour *Mon précieux...* (1 œuvre).

A l'étranger :

L'espace Calatrava de Liège pour *les Années 80* (116 œuvres) ; Kunsthalle de Bonn et Deutsche Kinemathek de Berlin pour *Kino der Moderne* (13 œuvres) ; the Metropolitan Museum of Art de New-York pour *Appolo's Muse : The Moon at the Age of Photography* (5 œuvres) ; Centre d'Art Reina Sofia de Madrid pour *Musas insumisas Delphine Seyrig* (38 œuvres) ; le Nouveau Musée de Monaco pour *Travelling without Motion* (3 œuvres) ; Les Archives Audiovisuelles de Monaco pour *Monaco, 6 mai 1955 : histoire d'une rencontre* (11 œuvres).

Expositions à La Cinémathèque française : *Fellini / Picasso* (180 œuvres) ; rotation du Musée *(*19 œuvres) ; galerie des Donateurs *Chahine* (119 œuvres) ; *Vampires* (90 œuvres).

Expositions en itinérances : Cannes pour *Sergio Leone* (8 œuvres) *;* Bozar à Bruxelles pour *Marker* (250 œuvres) ; Caixa Forum de Lleida, Tarragone et Malaga pour *Cinéma et Emotion : un voyage dans la France* (28 œuvres) ; Musée d'Angoulême pour *Goscinny* (21 œuvres) ; Musée des Beaux-Arts de Rouen pour *Art et Cinéma* (81 œuvres).

Marie-Antoinette - La Conciergerie de Paris © Isabelle Regelsperger- La Cinémathèque française

Chaplin - La Philharmonie de Paris © Isabelle Regelsperger - La Cinémathèque française

Prêts des costumes et objets

35 projets d'exposition dont 24 nouveaux, 200 œuvres exposées :

Acquisitions :

30 conventions de dons dont des ensembles de costumes de *Benedetta, Blanche* de 1971, *Un peuple et son roi, Le Chant du loup*, et un costume de *L'Incroyable Histoire du facteur Cheval, Glass, Le colonel Durand, Le Secret des banquises, Je ne suis pas un homme facile, Ultra Pulpe,* et des robes et accessoires de Méliès.

Des maquettes de *Night Music*, projet non réalisé, et de *De Gaulle* (*Libres)* de Gabriel Le Bomin complètent les enrichissements. Quelques claps, prix et une toile comme élément de décor de *J'accuse* de Roman Polanski s'ajoutent à la collection d'objets.

Soit 77 Costumes et un grand nombre d'accessoires, 3 Maquettes, 82 Objets.

Restaurations :

Restauration des accessoires et objets de *Fellini Satyricon*, des bijoux et objets de Youssef Chahine, de 3 costumes de Georges Méliès, la robe de Michele Martin de *Le Colonel Durand*.

Soit 11 Costumes, 61 accessoires, 3 Objets.

Expositions :

25 projets d'exposition dont 12 nouveaux, 281 œuvres exposées en Espagne, Nice, Cannes Rouen, Hôtel de ville de Paris et la Cinémathèque française.

LA DIFFUSION DES FILMS

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, **326 titres** (tous supports confondus, soit 197 sur support argentique et 116 sur support numérique) ont été diffusés, dont **117 tirages** réalisés par La Cinémathèque française (36 sur support argentique, 81 sur support numérique).

L'Âge d'or de Luis Buñuel – 1930, restauration 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 au sein de la salle Charles Pathé, consacrées au cinéma muet : contribution aux cycles René Clair, Avant-garde, Cinéma Indien, Mode, Comica-Nizza, Expéditions, Maurice Mariaud, La Mer et Henri Pouctal. 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). Et les nouveaux venus : **Théâtre National de Bretagne (TNB, Rennes)**, **Festival du moyen métrage de Brive** (Focus Pierre Clémenti), **Journées cinématographiques dionysiennes**, et la **Cinémathèque du documentaire** (participation à la rétrospective des frères Maysles). Concours à la célébration du **Centenaire de La Victorine** et à l'année cinéma de la ville de Nice : programmations exceptionnelles à la

Cinémathèque (*Voyage à deux, Le Diamant du Nil*), des rushes de Matisse au travail sur ses papiers découpés (film d'art produit par Langlois en 1951) dans les parcours des musées Masséna et Matisse.

Diffusion des restaurations

La restauration, menée en complicité avec le Centre Georges Pompidou, de ***L'Âge d'or*** s'offre un véritable tour du monde : Cannes classics, Bologne (Il Cinema Ritrovato), Madrid (Filmoteca), Varsovie (Avant-Garde Film Academy et AVA Arts Foundation, Filmoteka Narodowa), Taiwan (Kaohsiung Film Archive), Festival d'Amiens.

Rétrospective **Youssef Chahine** à Berlin, à l'Arsenal (prêt des nouveaux tirages numériques *via* le distributeur Tamasa, ainsi que notre restauration d'*Un Jour le Nil* en copie 35 mm), itinérance en cinémathèques régionales en France (réseau FCAFF), au Mucem à Marseille (association Aflam) mais aussi à Bologne (en présence de Marianne Khoury et Amal Guermazi).

Rétrospective Musidora au festival Il Cinema Ritrovato (Bologne) : à cette occasion, première de deux restaurations chapeautées par la Cinémathèque et en coopération avec la Cinémathèque de Toulouse (*Pour don Carlos*) et le San Francisco Silent Film Festival (*Soleil et ombre*), mais également présentation d'une séance augmentée spectaculaire (*La Tierra de los toros* avec la troupe « Los Musidoros ») et d'une exposition retraçant la carrière remarquable de l'artiste-cinéaste-archiviste en maillot noir.

Soleil et ombre de Musidora - 1922, projection au charbon, Il Cinema Ritrovato

Editions DVD/Blu-ray

Partenariat VOD-SVOD : diffusion d'une sélection de courts-métrages français, de Jacques Rozier à Jacques Kebadian, en passant par Pierre Clémenti et Cécile Decugis, présentés pour la première fois en ligne sur https://www.lecinemaclub.com/. Le Cinéma Club est une plateforme de cinéma en ligne présentant un film chaque semaine, gratuitement. Disponible dans le monde entier, sa programmation mêle les genres et les formats, en portant une attention particulière aux films courts. Fondé en 2015, et pensé comme une salle de cinéma en ligne, Le Cinéma Club œuvre à créer un espace ambitieux et accessible à tous, dédié à la découverte de films et de réalisateurs. Le site met en lumière les nouveaux talents du cinéma contemporain, aux côtés d'œuvres rares et audacieuses. Basé entre New York et Paris, Le Cinéma Club est un rendez-vous hebdomadaire et international pour le septième art et ses admirateurs, avec le soutien de CHANEL.

Diffusion permanente du cinéma muet en musique : Pour célébrer le centenaire du tournage d'*Haceldama* (premier long métrage de Julien Duvivier) en Corrèze, diffusion en itinérance et ciné concert d'une copie numérique en partenariat avec la Cinémathèque de Nouvelle Aquitaine (Limoges, Guéret, Tulle). Sinon : projection des *Deux Timides* (René Clair) au prestigieux Slapstick film festival de Bristol, tournée finlandaise pour *La Chute de la maison Usher* (Jean Epstein) au festival Loud Silent d'Helsinki et de Oulu, projection de *La Glu* (Albert Capellani) à l'occasion de la rétrospective Mistinguett à Pordenone, *Les Mouettes* (Maurice Mariaud) honorait le Nitrate film festival de Belgrade.

En mémoire et honneur à la cinéaste Jocelyne Saab et de son don unique à notre institution : projection de *Dunia* organisée au Festival de films de femmes à Créteil, mais également une rétrospective lors du renommé DocLisboa à la Cinémathèque portugaise.

Soutien infaillible au **centre Georges Pompidou,** à Paris (rétrospective Richard Linklater), au **Forum des images** (soirées Panic, Noir et Blanc, Patrick Dewaere, Un Etat du monde), à la **Cinémathèque de Toulouse** (rétrospectives

Acid - carte blanche à Emmanuel Gras, Extrême Cinéma, Anthony Mann, « Dring Dring », Fifigrot, Arthur Penn, Edgar Allan Poe, Cinespana, cinéma situationniste).

3.2.4 PROJETS EDUCATIFS INTERNATIONAUX

Premier projet *: le Cinéma, cent ans de jeunesse (CCAJ) : un* programme pionnier d'éducation au cinéma **à l'échelle internationale**, piloté par la Cinémathèque française depuis le second siècle du cinéma.

Ce programme propose :

- une méthodologie originale, **associant voir et faire** à travers des **ateliers en milieu scolaire et périscolaire (pour les 6-20 ans)**, impliquant des **réalisateurs et de techniciens** du cinéma.
- des **formations** destinées conjointement aux enseignants et aux professionnels du cinéma, à l'échelle internationale.
- un réseau de **coordinateurs,** en France et dans le monde : **salles de cinéma, cinémathèques, pôles de ressources d'éducation à l'image, associations, instituts français.**

L'édition 2018-2019 du CCAJ s'est achevée en juin par les rencontres « A nous le cinéma ! » à La Cinémathèque, **réunissant sur 3 journées 1000 élèves, enseignants et professionnels venus du monde entier**, en présence du réalisateur **Nobuhiro Suwa**, des **réalisatrices et actrices Sandrine Bonnaire et Jeanne Balibar.**

En 2019-2020 le CCAJ : 16 pays et 35 partenaires coordinateurs

- **9 régions en France métropolitaine et d'outre-mer** : Île-de-France, PACA, Grand Est, Auvergne-Rhône Alpes, Occitanie, Corse, Nouvelle Aquitaine, Martinique, Guadeloupe ;
- **15 autres pays :** Allemagne (Berlin et Francfort - nouveau), Espagne, Portugal, Royaume-Uni (Angleterre et Ecosse), Bulgarie, Lituanie, Italie, Inde, Japon, et un pôle en développement en Amérique latine : Brésil, Mexique, Argentine**,** Chili - nouveau, Uruguay- nouveau, Colombie- nouveau.

Ce réseau se renforce et s'enrichit avec l'arrivée de **nouveaux partenaires** chaque année.

Thème annuel : la sensation, au cinéma

- 45 ateliers scolaires dans 16 pays ;
- **8 journées de formation internationale pour les enseignants et intervenants** organisées à :
La Cinémathèque française / Institut Jean Vigo – Cinémathèque euro-régionale à Perpignan /Deutsche Kinemathek à Berlin / l'Alliance française de Rio de Janeiro (pour la première fois).
- **3 journées de Rencontres internationales « A nous le cinéma ! »** à La Cinémathèque, en juin : projection des films réalisés dans tous les ateliers, en présence des adultes et des élèves venus des 16 pays, soit environ **1 000 personnes sur les 3 000 qui participent aux ateliers au total.**

Second axe : des projets d'éducation au cinéma soutenus par Europe Creative

En 2019-2020, la Cinémathèque - via le CCAJ - est également impliquée dans deux projets :

- **From Framework to Impact**

Projet européen piloté par le **Bristish Film Institute**, rassemblant des experts de 14 pays européens :
Création d'un MOOC européen sur l'éducation au cinéma.
Partenaires du projet : British Film Institute (RU), Danish Film Institute (Danemark), Vision Kino (Allemagne), Cinémathèque (France), ainsi que les centres du film en Slovénie, Roumanie, Grèce, Estonie ; EFAD Hongrie, Italie (Cinémathèque de Bologne), Lituanie, République tchèque, Portugal, Espagne.

- **CinEd**

Projet piloté par **l'Institut français**. Depuis sa création en 2015, la Cinémathèque en est le **coordinateur pédagogique**.
Objectifs : faire découvrir aux jeunes la richesse et la diversité du cinéma européen, à travers une collection de films et de nouvelles ressources éducatives sous-titrées dans toutes les langues et **disponibles sur une plateforme.** Depuis son lancement, 171 formations dans 9 pays, 1114 projections dans plus de 50 villes européennes, 4000 enseignants formés, 47500 jeunes spectateurs.

Pays concernés : Espagne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Bulgarie, Lituanie, Finlande, Italie, France.

En juin, la Cinémathèque organisera **deux journées sur l'éducation au cinéma en Europe**, pour faire le bilan de ces deux projets.

3e projet : Le site du CCAJ : un site international de ressources éducatives

Entièrement dédié à l'éducation au cinéma, ce site de la Cinémathèque propose des ressources et le résultat d'expérimentations menées à travers le monde depuis 25 années. Il est **bilingue** (**fr/anglais),** grâce au soutien *du Scottish Film Education et du British Film Institute (BFI).* **cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse/**

En 2019, ce site a reçu 11619 visiteurs, **soit une augmentation sensible de 59%** par rapport à la période précédente (pour un total de 32246 pages, contre 22362 en 2018).

Ce site est le support d'un nouveau type de **formation à distance**, mis en place en particulier avec **les enseignants de l'académie de Créteil**.

Sandrine Bonnaire, Jeanne Balibar et Nobuhiro Suwa, invités aux Rencontres du CCAJ juin 2019 © La Cinémathèque française

Rencontres internationales "A nous le cinéma !" juin 2019 - © S. Lam - La Cinémathèque française

3.2.5 VISITES DE DELEGATIONS ETRANGERES

La Cinémathèque française a reçu plusieurs délégations étrangères en 2019 :

- Délégation brésilienne : M. Neves, maire de Niteroi qui avait pour projet l'ouverture d'un musée du cinéma.
- Délégation coréenne : Ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme et autres officiels.
- Délégation japonaise : étudiants en production et du département son venant de l'Université de Tokyo.
- Délégation de la Cinémathèque lithuanienne.
- Délégation espagnole du film européen de Séville.
- Délégation des Nuits en or dans le cadre du programme organisé par l'Académie des César : 40 réalisateurs étrangers et français.

4 COMMUNICATION ET PROMOTION

The Monster Kids Edition Soba Sha, Tokyo, Japon © DR/ Coll. La Cinémathèque française

4.1 STRATEGIE DE COMMUNICATION

4.1.1 COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

Les supports de communication institutionnelle ont pour objectif d'asseoir l'image, le rayonnement de La Cinémathèque française et de fidéliser ses publics. Ces outils de communication sont conçus en lien avec le site internet. Ils permettent d'annoncer l'ensemble des activités et constituent la base de l'information transmise aux publics.

COMMUNICATION DE SAISON

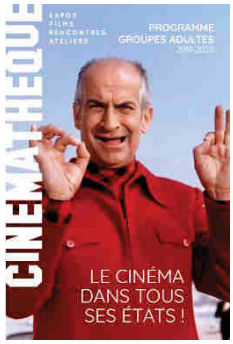
A chaque rentrée, une communication dite « de saison » présente les rendez-vous de l'année aux publics, aux relais prescripteurs et permet de recruter de nouveaux abonnés. Le Document de saison à destination des publics fidélisés est également largement diffusé hors les murs.

Le programme annuel des activités éducatives destiné aux enseignants et relais pédagogiques est, quant à lui, diffusé par envoi en nombre au fichier « collectivités et enseignants » de La Cinémathèque, *via* les rectorats et à l'occasion de journées dédiées aux enseignants.

Le document à destination spécifique des groupes et collectivités adultes est notamment diffusé lors de salons à destination des CE et représentants d'associations de loisirs.

Promo Lancement Saison 19-20

Plaquette éducative

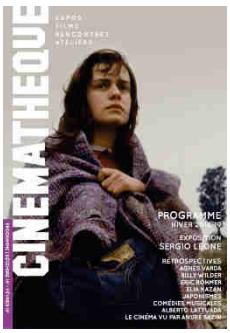


Plaquette adulte

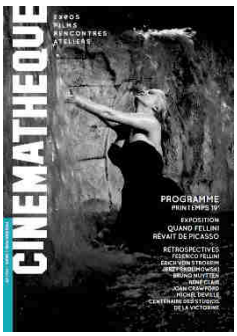
COMMUNICATION TRIMESTRIELLE

Le programme trimestriel, tiré à 40 000 exemplaires en moyenne par numéro, est le document de référence avec toute l'actualité du trimestre. Il est diffusé *in situ*, aux abonnés et mis en dépôts dans des lieux partenaires. Il est également décliné sur différents supports : web, newsletters, insertions publicitaires.

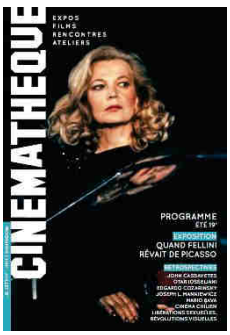
Programmes :



Déc 2018 -fév 2019



Mars-mai 2019



Juin-juillet 2019

Sept-nov 2019

Le programme trimestriel des activités pour les enfants hors temps scolaire, tiré à 25 000 exemplaires.Le programme trimestriel des activités pour les enfants hors temps scolaire, tiré à 25 000 exemplaires par numéro est diffusé *in situ* et hors les murs dans des lieux fréquentés par des familles. Il est décliné sur le web, en newsletters et insertions publicitaires dans des supports partenaires (Paris Mômes, Télérama …).

Déc 2018-fév 2019

Mars-mai 2019

Juin-juillet 2019

Sept-nov 2019

REFONTE SIGNALITIQUE

Le projet conçu par l'Agence Zagass a été mis en place au 2ème semestre 2018, la dernière phase qui inclut l'installation d'enseignes lumineuses à l'extérieur a été réalisée courant 1er semestre 2019. Ces enseignes augmentent considérablement la visibilité du bâtiment et de la Cinémathèque en tant qu'institution dans l'espace urbain.

Signalétique côté rue

Signalétique côté rue

Signalétique côté parc by night

Signalétique côté rue by night

4.1.2 COMMUNICATION EVENEMENTIELLE ET PARTENARIATS

En lien avec cette communication régulière, des campagnes de communication événementielles, partenariats médias et opérations marketing ont pour objectif d'élargir la fréquentation et la visibilité de La Cinémathèque française. Elles rythment la saison et font la promotion des différents rendez-vous : saison, expositions, cycles.

4.1.2.1 CAMPAGNES D'AFFICHAGE

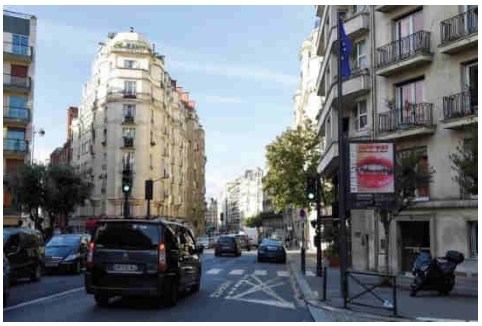
Affiche FIFR 2019

Affiche couloir métro Expo Fellini Picasso

Affiche Mats drapeaux Expo Fellini Picasso

Affichage Couloir métro Saison 2018 -20219

Affiche Ligne 7 métro Expo Vampires


Affichage Mats drapeaux Expo Vampires

Affichage facs Expo Vampires

Affichage Monoprix Expo Vampires

PARTENARIATS

Toutes les activités font l'objet de partenariats média et institutionnels. Les bandes annonces des expositions ont été diffusées dans les salles **UGC, MK2 et Gaumont-Pathé**. Les partenaires médias 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.

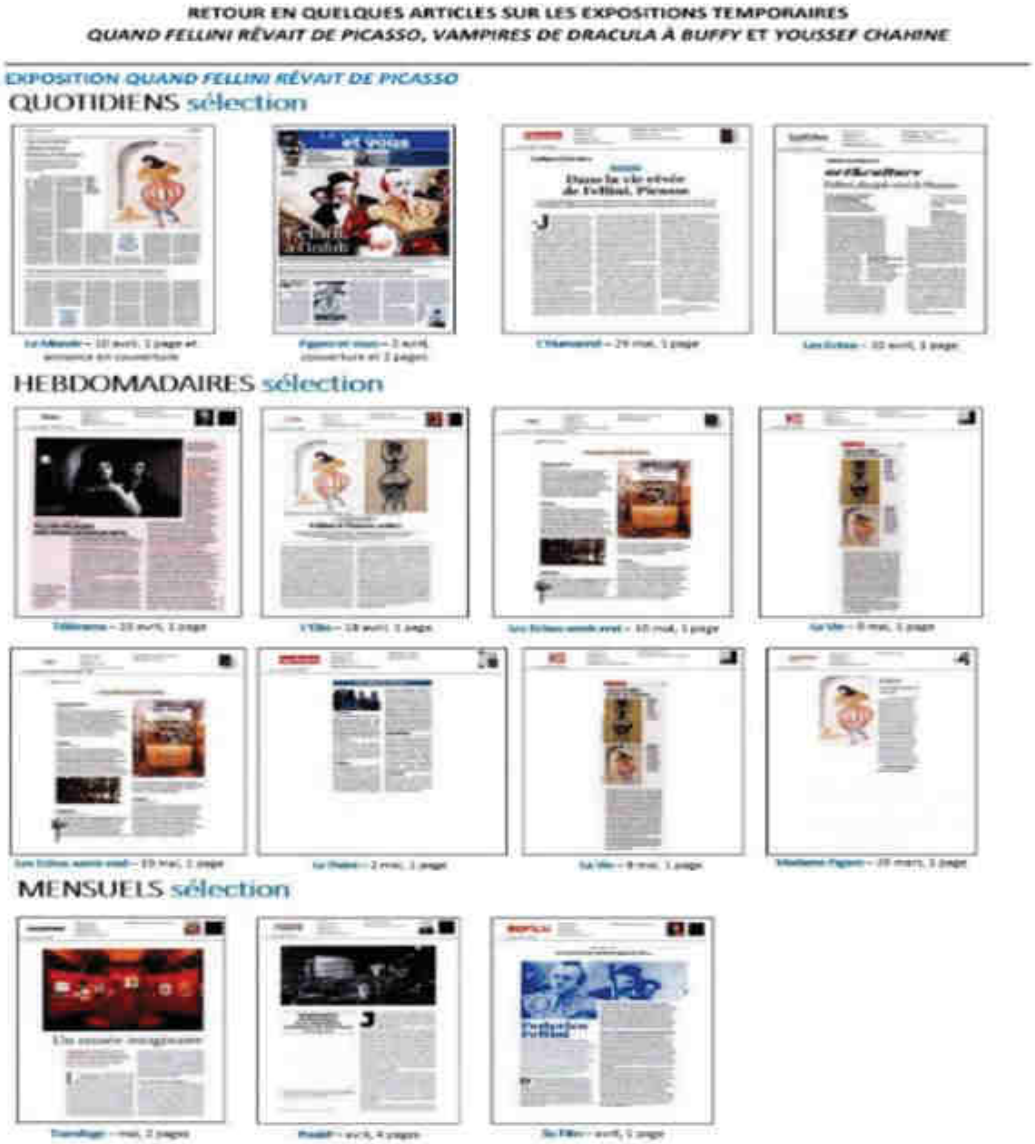
PARTENAIRES MEDIA EN 2019

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS EN 2019

4.1.3 RELATION PRESSE

Toutes les activités de La Cinémathèque française (expositions, rétrospectives, mécénat, activités pédagogiques, événements institutionnels, etc.) sont soutenues par des campagnes de relations presse cohérentes et ciblées.
En 2019, elles ont connu un fort retentissement dans l'ensemble des médias : presse écrite nationale, régionale, radio/TV correspondant à un **équivalent publicitaire de 11,3 Mn € pour 2019** (source KANTAR Media ne comprenant pas le web et la presse internationale).

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.



WEB sélection

LePoint.fr – 19 avril

Le Journal des arts – 24 avril

Télérama Sortir.fr – 9 avril

Ciné Chronicle – 11 mai

L'Humanité.fr – 29 mai

Les Échos.fr – 30 mai

Paris Mômes – 16 avril

Vogue.fr – 3 avril

RADIO, TV sélection

France Culture – 14 mai, 26 minutes : rencontre avec Audrey Norcia dans *Le Réveil culturel*

France Inter – 22 avril, 1 minute : *Le Masque et la plume* – recommandation de Danielle Heymann

Canal + – 6 mai, 4 minutes : *l'info du vrai, le mag*

France Culture – 13 avril, 11 minutes *Plan large*, chronique

France Inter – 10 avril, 2 minutes : *Journal de 8h* – reportage et interview d'Audrey Norcia

France 24 – 10 avril, 2 minutes : *À l'affiche*, zoom sur l'exposition

France 3 Paris Île-de-France – 25 mai, 3 minutes : Dominique Delouche interviewé dans l'exposition

France 5 – 9 avril, 4 minutes : *Entrée libre*, interview de Mathieu Orléan

EXPOSITION *VAMPIRES, DE DRACULA À BUFFY*

QUOTIDIENS sélection

Le Monde – 19 octobre, 1 page

Le Figaro – 18 octobre, et 1 page

Libération – 17 octobre, 1 page

20 Minutes – 18 novembre, 1 page

CNEWS – 20 octobre, et 1 page

HEBDOMADAIRES sélection

MENSUELS sélection

WEB sélection

Cheek Magazine – 18 octobre

Cocy – 22 octobre

Nouvelles – 28 octobre

Ciné séries – 10 novembre

RADIO, TV sélection

France Culture – 26 mai, 16 minutes: présentation de « Vampires, de Dracula à Buffy » dans *La dispute*

France Inter – 31 octobre, 7 minutes: présentation de « Vampires, de Dracula à Buffy » dans *Popopop*

France Info – 8 octobre, 3 minutes: présentation de « Vampires, de Dracula à Buffy » dans le *7/9*

fip – 8 octobre, 1 heure, à l'occasion de l'exposition « Vampires, de Dracula à Buffy » l'émission est consacrée aux musiques de films de vampires dans certains l'aiment fip

Arte – 31 octobre, 3 minutes: présentation de « Vampires, de Dracula à Buffy » dans le *28 minutes*

Europe 1 – 28 août, 44 minutes: entretien avec Frédéric Bonnaud dans *Culture matin*

Canal+ – 8 octobre, 5 minutes: reportage et interview de Mathieu Orléan dans *l'info du vrai*

Radio nova – 31 octobre, 22 minutes: Mathieu Orléan est l'invité dans *pour que tu rêves encore*

France 2 – 30 octobre, 6 minutes: reportage et interview de Mathieu Orléan dans *Télématin*

France 3 – 2 novembre, 3 minutes: reportage et interview de Mathieu Orléan dans le *19/20*

France 5 – 31 octobre, 4 minutes: reportage et interview de Mathieu Orléan dans *le magazine de la santé*

RTL – 15 octobre, 16 minutes: entretien avec Frédéric Bonnaud dans *La curiosité est un vilain défaut*

EXPOSITION *YOUSSEF CHAHINE*

QUOTIDIENS sélection

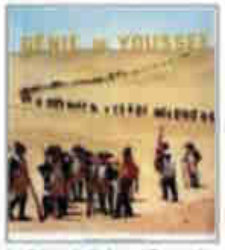
Le Figaro – 21 novembre, 1 page

L'Humanité – 21 novembre 1 page

Le Parisien – 14 novembre , 1 page

Sud Ouest – 16 mars, 1 page

HEBDOMADAIRES ET MENSUELS sélection



Les Cahiers du Cinéma – 1er novembre, 6 pages

Vendôme – 3 avril, 1 page

L'Officiel – 11 février, 2 pages

L'Incise – 27 juin, 2 pages

WEB sélection

RADIO, TV sélection

4.1.4 LE SITE INTERNET

A l'image de l'année précédente, nette augmentation de l'audience du site, aussi bien en termes de visites (+16,6%) qu'en nombre de pages vues (+12,8%). Une augmentation due aux efforts toujours soutenus sur les réseaux sociaux (notamment sur Instagram, dont l'audience a plus que doublé en un an) mais aussi à une politique éditoriale renouvelée, ambitieuse et désormais envisagée dans le même geste pour le *print* et pour le web.

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

Sites	www.cinematheque.fr	www.cineressources.net
Visiteurs (uniques)	1 161 880 **(+18,9%)**	235 880 **(+2,3%)**
Visites	2 202 629 **(+16,6%)**	368 751 **(+1%)**
Pages vues	6 578 464 **(+12,8%)**	1 464 722 **(+0,6%)**

Une offre éditoriale rationalisée et enrichie

Dans le cadre de la création du nouveau service chapeautant à la fois le web et les publications, l'offre éditoriale s'est étoffée (140 nouvelles vidéos pour autant d'articles), rationalisée (mise en commun des contenus texte et iconographiques pour le *print* et le web, facilement déclinables selon les supports et usages) et perfectionnée, avec la création d'un poste de secrétariat de rédaction. La gamme des contenus mis en ligne s'est aussi diversifiée, avec notamment la publication quotidienne de textes promouvant la programmation, sur le site et nos réseaux sociaux.

Une gamme variée de documents créés en interne

Ces efforts combinés ont eu un effet marketing évident, faisant passer la proportion de billets de cinéma vendus en ligne de 25% à 36%. Désormais, plus d'un ticket sur trois est vendu sur cinematheque.fr

Sur les mêmes principes de rationalisation et de mise en commun des compétences, la création graphique de nos campagnes de publicité a été ré-internalisée, permettant une meilleure anticipation ainsi qu'une intégration optimum à nos plans de communication *print*, web et réseaux sociaux – il en va ainsi des affiches et documents de promotion de l'exposition *Vampires*, de l'annonce de saison, du Festival et de Godard, créées en interne. Les publications, dont le programme trimestriel, ont, elles aussi, bénéficié de cette nouvelle union des forces. De nouveaux outils, de nouveaux processus de travail et de conformation des textes ont simplifié la conception des documents de la Cinémathèque.

Plus de 60 bandes annonces ont été réalisées pour les besoins de la promotion des activités de la Cinémathèque : rétrospectives, expositions, activités. Ces courts film-annonces, initialement prévus pour une diffusion web, sont désormais régulièrement projetés en salles (dans nos murs et dans les cinémas partenaires, UGC, Mk2, Grand Rex…) mais aussi sur nos écrans de signalétique intérieur et extérieur, à la télévision, ou en pré-roll de plateformes replay. Elles sont aussi de plus en plus vendues à des institutions ou festivals demandeurs. Sur internet, leur audience cumulée pour 2019 atteint les 569 400 vues (278 542 vues sur cinematheque.fr et 290 860 sur nos réseaux sociaux).

Bandes annonces, leçons de cinéma & conférences, articles et interviews…

Réseaux sociaux

Alors que les algorithmes d'affichage de nos messages continuent à jouer en notre défaveur, l'audience des réseaux sociaux de la Cinémathèque évolue : +6,3 % pour le Facebook de la Cinémathèque, qui dépasse les 250.000 abonnés ; +3.7% sur Twitter et + 133% sur Instagram – le réseau sur lequel nous concentrons désormais nos efforts, à la fois

pour attirer un public plus jeune, plus connecté mais aussi pour raconter l'institution et ses coulisses. Une donnée, pour dire à nouveau l'importance des réseaux sociaux dans l'écosystème de cinematheque.fr : chaque jour, ce sont plus de 12% des internautes qui arrivent par ce biais sur notre site.

Les réseaux sociaux sont en progression constante :

	2015	2016	2017	2018	2019
Facebook	176 341	200 007	220 823	235 580	250 547 (+6%)
Twitter	50 931	79 967	127 679	133 168	138 657 (+4%)
Instagram	0	1000	2000	9 700	21 230 (+119%)

4.1.5 CONTENUS EDITORIAUX ET PERSPECTIVES

L'année 2020 verra la mise en ligne d'une nouvelle version du site de la Cinémathèque française, à l'ergonomie toilettée, et à la présentation modernisée. Le site sera bilingue français / anglais, permettant ainsi de promouvoir nos activités et diffuser notre savoir à un plus large auditoire.

Dans la foulée de cette refonte, une réflexion éditoriale sera aussi entamée sur le programme trimestriel, qui a déjà vu sa mise en page évoluer au cours de l'année 2019. Plus aérée, plus lisible, sa maquette sera elle aussi amenée à changer dans les 24 mois à venir.

4.2 PARTENARIATS ET AIDES FINANCIERES

En 2019, le **montant global** des mécénats, parrainages et aides diverses s'est élevé à près de **1 450 000 €**. Les **mécénats et parrainages en numéraire** ont atteint **près de 920 K€**., en légère baisse par rapport à 2018 qui fut une année exceptionnelle. L'apport en **mécénat en nature** s'élève à **510 K€, en forte augmentation par rapport à 2018 en raison d'enrichissements exceptionnels des collections non-film**. D'autres **aides** financières diverses ont complété ce dispositif à hauteur de **20 K€**.

L'ensemble des activités de La Cinémathèque française ont pu bénéficier du soutien protéiforme de mécènes et partenaires, qu'il s'agisse d'apports en **numéraire, en compétence ou en industrie**. Cette diversité a notamment permis à des activités de voir le jour ou de perdurer.

Les expositions

La Fondation d'entreprise Neuflize OBC, mécène de La Cinémathèque française depuis 2010, a rejoint cette année les Amis de La Cinémathèque française et a choisi d'affecter son don à l'exposition *Fellini / Picasso* et la création du nouveau Studio pédagogique et à la restauration de films.

La **Fondation Gan pour le Cinéma**, Grand Mécène depuis 2015, a soutenu les expositions *Fellini / Picasso* et *Vampires* ainsi que l'impression du programme trimestriel.
La Fondation Gan pour le Cinéma invite, chaque trimestre, un réalisateur qu'elle a soutenu à présenter son film dans le cadre de la programmation *Aujourd'hui le cinéma* (en 2019, *D'une pierre deux coups* de Fejria Deliba ; *Les Sœurs Quispe* de Sebastián Sepúlveda, *Dogs* de Bogdan Mirica).
La Fondation a également organisé sa soirée des Lauréats en novembre 2019 à La Cinémathèque française.

Le groupe **Vivendi,** Grand Mécène depuis 2016**,** soutient tout particulièrement les expositions, ainsi que le festival *Toute la mémoire du monde*. C'est l'occasion pour le groupe de proposer à ses actionnaires individuels de visiter les expositions en compagnie d'un conférencier.

Gaumont poursuit son engagement en tant qu'Ami en apportant notamment son soutien en financier et en industrie aux expositions *Fellini / Picasso* et *Vampires*.

La programmation, l'action culturelle et éducative

Renault, Ami de La Cinémathèque française, poursuit sa collaboration avec La Cinémathèque française en soutenant ses rétrospectives japonaises ou coréennes (100 ans de cinéma japonais en 2019). Renault met également à disposition de La Cinémathèque française des véhicules pour l'accueil des invités de prestige.

Masterclass Jia Zhangke © Thierry Stefanopoulos - La Cinémathèque française

Gaumont, outre les expositions, a soutenu le festival *Toute la mémoire du monde* et la rétrospective Michel Deville.

Avec la rétrospective Jia Zhangke, La Cinémathèque française a intié un partenariat avec **L'Institut Confucius**, qui a pour mission de promouvoir la langue et la culture chinoise en France.

La Sacem poursuit son engagement aux côtés de La Cinémathèque française, en tant que partenaire officiel des ciné-concerts.

Le **festival *Toute la mémoire du monde*** réunit chaque année des mécènes et partenaires fidèles à ce rendez-vous désomais incontournable pour les professionnels de la restauration de films et amoureux du patrimoine. Le laboratoire **Hiventy**, le **Cohen Media Group** et **Transvidéo** ont soutenu la 7e édition du festival.

Les **activités pédagogiques** ont bénéficié de l'aide financière de l'**Institut René Goscinny** et du **fonds de dotation Agnès b**.

Les collections

Les activités patrimoniales ont fait l'objet d'enrichissements et de dons conséquents en 2019 (près de 50% des recettes de mécénat). A noter les mécénats en nature d'**Eva, Joséphine et Laura Truffaut** (57 boîtes relatives à la rédaction de scénarii issus du Fonds François Truffaut), de **Youssef Nabil** (un tirage argentique *Youssef Chahine, Cairo 1999*), de **Rodolphe Dugon** (un ensemble d'affiches d'Henri Cerruti), d'**Éric Lange** et **François Binetruy** (don exceptionnel d'objets pour la collection d'appareils).

Pathé, en tant que grand mécène de La Cinémathèque française, prolonge son soutien aux activités culturelles et patrimoniales de l'institution, marquant ainsi sa volonté de favoriser la valorisation et la diffusion du patrimoine cinématographique, par le financement de restaurations de films notamment.

Piper-Heidsieck, outre sa dotation exceptionnelle en marchandises, a financé la restauration de *L'Âge d'or* de Luis Buñuel. **L'Institut Audiovisuel de Monaco** et **La Cinémathèque suisse** sont de fidèles partenaires des restaurations de films de patrimoine menées par La Cinémathèque française.

La communication et l'événementiel

Les mécénats et partenariats en nature comme en financier, développés autour des activités de communication, permettent de substantielles économies.

L'agence **BETC**, Amie de La Cinémathèque française, a créé le visuel de communication de l'exposition *Fellini / Picasso*.

Kodak a, de nouveau, pris en charge l'impression de la majeure partie des supports de communication du festival et des expositions.

UGC offre gracieusement la diffusion de bandes annonces pour la promotion des activités de La Cinémathèque française.

Ambassador, a pris en charge les frais liés aux déplacements des invités hommagés lors des grands événements comme Jia Zhangke, Zhao Tao, James Gray, Garrett Brown, Nicolas Winding Refn, Valeria Bruni Tedeschi, Sandrine Bonnaire…

Piper-Heidsieck poursuit son partenariat, initié en 2007, en accompagnant les événements de prestige de La Cinémathèque française.

5 MOYENS ET ORGANISATION

Les Oiseaux d'Afldred Hitchcock en 1963 © DR/ Coll. La Cinémathèque française

5.1 LES MOYENS FINANCIERS

5.1.1 LES RESSOURCES

AIDES PUBLIQUES

Pour rappel, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC) assure depuis 2011 la tutelle financière et technique de la Cinémathèque française. Le ministère de la Culture et de la Communication, représenté par le Secrétariat général, exerce la tutelle administrative et siège avec voix délibérative au comité financier.

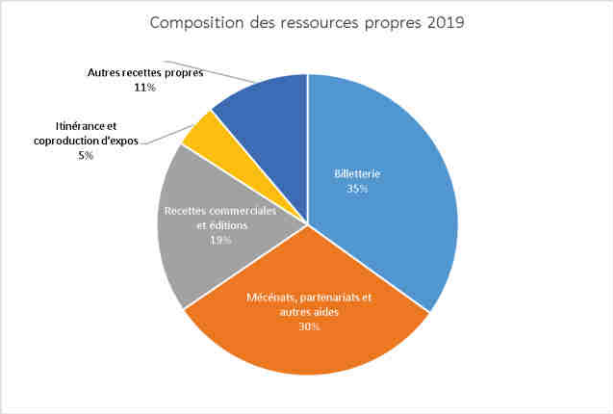
La subvention du CNC au titre de 2019 s'élève à 19 200 K€ soit en reconduction par rapport à 2018.

En K€	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Subvention générale CNC	19 619	19 619	19 619	19 619	19 200	19 200	19 200	**19 200**
Subvention complémentaire CNC				364	335			
Évolution	***+ 0,17%***	**=**	**=**	***+ 1,86%***	***- 2,24%***	***- 1,71%***	**=**	**=**

5.1.2 RESSOURCES PROPRES

Les ressources propres s'élèvent à 5 062 K€, et sont augmentation de + 297 K€ (+6%) par rapport à l'objectif et en baisse de - 416 K€ (- 8%) par rapport à 2018.

Cette baisse (- 416 K€) se compose des variations suivantes : billetterie + 47 K€, recettes des autres subventions, mécénats, partenariats et échanges de marchandises - 168 K€, recettes commerciales - 100 K€, recettes d'édition - 23 K€, recettes d'itinérance + 11 K€ et autres ressources propres - 184 K€.



Trois grands pôles se dessinent dans la réparation des ressources propres avec des poids sensiblement proches : la billetterie pour 35%, les mécénats, partenariats et autres aides pour 30%, et les recettes commerciales (locations d'espaces, librairie, restaurant, éditions) associées aux itinérances et autres recettes pour 35%.

LES RECETTES COMMERCIALES

Les locations d'espaces

L'objectif de chiffre d'affaires 2019 a été fixé à 340 000 euros.

Malgré des difficultés de vendre un lieu qui n'est plus nouveau, dans un environnement de travaux incessants et dans un contexte social tendu, le chiffre d'affaires généré s'élève à 304 153 euros, soit à 89% de l'objectif.

Comme en 2018, La Cinémathèque française a accueilli 10 événements.

Les sociétés qui louent nos espaces sont, pour la plupart, issues du domaine informatique ou des nouvelles technologies.

Deux soirées commandées par Netflix (pour un total de 40 000 euros) ont mis en valeur le travail de Martin Scorsese : *Rolling Thunder Revue*, l'histoire de Bob Dylan, le 11 juin, et *The Irishman*, en présence du réalisateur, le 17 octobre.

Concernant les prestations culturelles proposées, deux projections de courts métrages, une visite du Musée du Cinéma, deux visites de l'exposition *Vampires* et un quizz cinéma ont été vendus.

Afin de promouvoir son activité de location, La Cinémathèque française a réussi à intégrer le « GIE Destination Bercy ». Cette adhésion permet désormais de profiter de la plateforme de réservation locale, prospecter de nouveaux contrats auprès de sociétés ne connaissant pas encore notre institution, profiter d'une visibilité accrue grâce aux supports de

communication du GIE. De plus, cela permet également à La Cinémathèque française de se faire connaître davantage en régions ou à l'international.

Les expositions et les produits dérivés

Pour l'exposition *Quand Fellini rêvait de Picasso*, seules la carte postale et l'affiche de la campagne de communication ont été déclinées en produits d'édition.

Pour l'exposition *Vampires, de Dracula à Buffy*, une belle collection a été créée à partir de trois visuels d'affiches (*Nosferatu*, *Le Frisson des vampires*, *Dracula 73*) et de trois créations de la CF (la bouche, le château et la silhouette Nosferatu). Les négociations de droits ont donc été limitées, ce qui nous a permis la production de 24 objets (cartes postales, affiche, magnets, badges, miroirs, carnet, boules à neige, trousse à maquillage, *tote bag*). Même sans boutique d'exposition, il nous a paru essentiel d'accompagner cet événement dont la thématique était très contemporaine.

La gamme « Cinémathèque française » a été complétée avec un porte-cartes, une étiquette à bagage, un porte-clés, un carnet à mots de passe, un stylo, un carnet, une bouteille.

Le restaurant

Elizabeth Conter, actuellement seule gérante de la concession, est en dialogue permanent avec la Direction commerciale, des partenariats et de l'événementiel et fait de son mieux pour accompagner les événements de La Cinémathèque française. Cependant, le développement intensif des gares routières riveraines de La Cinémathèque (Flixbus, Blablabus, Ouibus) draine une nouvelle population aux « 400 coups », chargée de bagages et qui consomme peu et à petits prix.

Le personnel du restaurant doit s'adapter à ces nouveaux clients, parfois au détriment de la qualité du service. Des solutions sont en cours de réflexion pour faire face à ce nouveau contexte commercial.

La librairie

Le chiffre d'affaires de la librairie a atteint 489 k€ en 2019, résultat assez faible et loin des prévisions budgétaires. Le début d'année était pourtant prometteur avec une semaine de braderie très forte mi-janvier (+23 k€), combinée à l'effet derniers jours de l'exposition *Sergio Leone* avec une moyenne à 2,5 k€/jour et un panier moyen (PM) assez élevé (22,18 €). L'exposition de printemps *Fellini / Picasso* n'a pas connu le succès escompté et le résultat de la librairie, très lié à la fréquentation, a plafonné à 1,4 k€/jour (PM 19,69 €). A l'automne, l'exposition *Vampires* avait bien démarré avec un résultat de 2,3 k€/jour (PM 19,25 €), mais la grève des transports qui a commencé le 5 décembre, a fortement impacté la Cinémathèque. Cette situation a également réduit nos ventes sur la période de Noël et le résultat de la librairie a péniblement atteint 1,8 k€ / jour (PM 22,35 €) en décembre 2019. À titre de comparaison, nous étions à 2,9 k€/jour (PM 25,52 €) en décembre 2018, malgré la crise des gilets jaunes.

Catalogue exposition *Quand Fellini rêvait de Picasso* : 436 exemplaires vendus.

Catalogue exposition *Vampires, de Dracula à Buffy* : 764 exemplaires vendus.

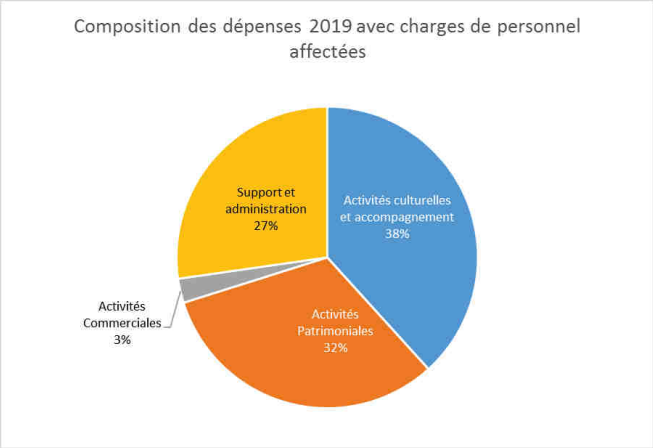
5.1.3 LES DEPENSES

Le total des dépenses s'élève à 27 625 K€ dont 2 872 K€ d'amortissements, soit **- 2 % par rapport à 2018.**

En isolant les nouveaux fonds dédiés que l'on reporte vers 2020 et l'amortissement des immobilisations, la **consommation réelle totale 2019** (charges et nouveaux investissements 2019) s'élève à **24 539 K€ soit - 279 K€ (- 1 %) par rapport à 2018.**

La composition des dépenses sur ce même périmètre est la suivante :

- La **masse salariale** représente **60** % du total des dépenses.
- Les **activités culturelles** et leur accompagnement représentent **17 %** du même total (programmation cinéma, expositions, action éducative et culturelle, moyens techniques, communication et publics).
- Les **activités patrimoniales** correspondent à **9 %** du total.
- Les **fonctions support** (administration, bâtiment et sécurité, informatique) comptent pour **12 %** du global et les **activités commerciales** pour **2 %** (librairie et frais techniques de locations d'espaces).



Après répartition de la masse salariale sur les quatre grands pôles d'activité de la Cinémathèque (activités culturelles, patrimoniales, commerciales et support & administration) la répartition est la suivante : il **apparait que 70 % des dépenses sont affectées aux activités culturelles et patrimoniales**, missions prioritaires de la Cinémathèque française, soit autant qu'en 2018 et 2017 (71 %) et davantage qu'en 2016 (67 %).

5.2 LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES

5.2.1 EFFECTIFS

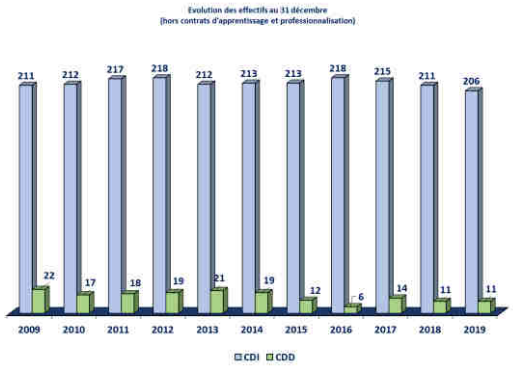
Le plafond d'emploi fixé par la tutelle de 213 équivalents Temps Plein Travaillés (ETPT) **a été respecté.**

Au 31 décembre 2019, l'effectif s'élève à 220 collaborateurs qui se répartissent comme suit :

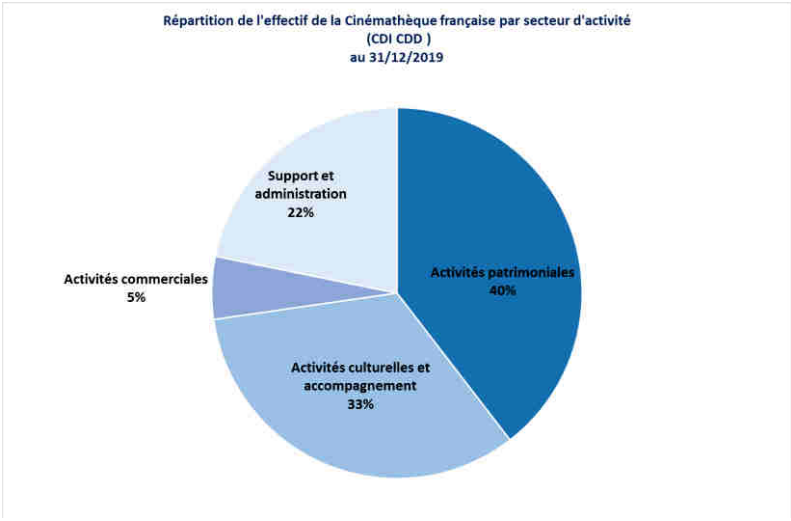
- ✓ 206 CDI
- ✓ 11 CDD (dont 6 CDD de remplacement)
- ✓ 3 contrats de professionnalisation

Afin de contenir l'évolution de la masse salariale, le recours aux CDD de surcroît et aux heures supplémentaires est maîtrisé. Les départs de salariés en CDI (démission, retraite, licenciement…) font systématiquement l'objet d'une réflexion sur l'organisation du service concerné, les remplacements ne sont pas nécessairement poste à poste. 3 postes ont été gelés en 2019.

Evolution des effectifs CDI et CDD au 31/12



Répartition de l'effectif au 31/12/2019 par activité



Démographie : L'âge moyen au 31/12/2019 est de 45 ans et les femmes représentent 56% de l'effectif.

La Cinémathèque française poursuit sa politique en faveur de l'emploi des jeunes, en 2019 18 salariés de moins de 30 ans ont été embauchés (4 CDI, 14 CDD). La Cinémathèque a recruté 2 nouveaux contrats en alternance (soit au total 8 présents au cours de l'année). Par ailleurs, 10 stagiaires rémunérés et 5 volontaires en services civiques ont été accueillis au cours de l'année.

5.2.2 INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL

Mise en place du Comité Social et Economique

Suite aux « ordonnances Macron » du 22 septembre 2017, la direction de La Cinémathèque française a invité les délégués syndicaux à négocier un accord de fonctionnement du Comité Social et Economique pour remplacer les anciennes institutions représentatives du personnel (CE, DP, CHCST). Cet accord a été signé le 15 février 2019.

Les élections professionnelles ont eu lieu à l'occasion d'un tour unique le 7 mars 2019. 10 titulaires et 10 suppléants ont ainsi été élus, et 4 organisations syndicales ont désigné un délégué syndical.
L'audience électorale se répartit comme suit :

- CFE-CGC FCCS : 39,3 %
- SUD-CULTURE : 24,9 %
- UNSA SNAICS : 19 %
- CGT-CULTURE : 16,8 %

La CFTC qui n'a pas présenté de liste a désigné un représentant de section syndicale après les élections.

En 2019, se sont ainsi déroulées 3 réunions avec le Comité d'Entreprise, puis 13 réunions (dont 5 extraordinaires) avec le Comité Social et Économique (CSE). Ont aussi été tenues 3 réunions avec les délégués du personnel et 4 réunions avec le CHSCT (dont 3 extraordinaires) avant leur absorption par le CSE.

Le CSE est doté d'une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail et d'une Commission Santé & Prévoyance. En outre, 2 élus (un homme et une femme) du CSE ont été désignés Référents Harcèlement sexuel et Agissements sexiste.

Révision de la Convention d'entreprise

La direction de la Cinémathèque française et les délégués syndicaux ont entamé en 2018 un processus de négociation de révision de la convention d'entreprise afin de l'adapter aux évolutions de l'association. Aussi, entre février et décembre 2018, 3 avenants à la convention d'entreprise et 1 accord temporaire de « gel des avancements automatiques » pour deux ans (2019-2020) ont été signés.

Les négociations de révision de la convention d'entreprise se sont poursuivies en 2019 avec les nouveaux délégués syndicaux. Les thèmes des négociations portent sur la grille des emplois et des salaires, l'organisation du temps de travail, la qualité de vie au travail et la communication syndicale au sein de l'association.
A ce titre, se sont tenues 7 réunions entre juillet et décembre 2019 qui se poursuivront en 2020.

Négociation obligatoire en entreprise

La direction et les délégations syndicales se sont rencontrées à 5 reprises afin de discuter de deux thèmes : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, d'une part, et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, d'autre part.
Les parties n'étant pas parvenues à trouver un consensus dans ce cadre sur ces sujets, un PV de désaccord a été signé.

5.2.3 LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES

La politique ressources humaines de l'association s'inscrit dans les objectifs suivants :

Maîtriser la masse salariale
Développer les compétences des salariés
Améliorer le bien-être au travail

Maitriser la masse salariale

Les contraintes budgétaires de l'association liées aux politiques publiques de financement des activités culturelles et à la nécessité de développer ses ressources propres ont pour incidence une gestion de plus en plus stricte de sa masse salariale. C'est dans ce contexte que la direction et les organisations syndicales ont « gelé » les dispositions de la convention d'entreprise relatives aux sauts d'échelon liés à l'ancienneté dans le cadre d'un accord d'entreprise temporaire de 2 ans, et ce afin de se doter d'une politique de rémunération plus en adéquation avec les besoins d'évolution des activités et des métiers de l'association.

La maitrise de masse salariale passe également par une expertise de plus en plus fine des projections réalisées par les contrôleurs de gestion de l'association dont l'activité s'est largement accrue au cours de ces dernières années pour répondre aux demandes des tutelles, mais également pour garantir une gestion financière fiable et sereine de l'institution. A ce titre,

la mise en place de tableaux de bord RH périodiques permet un pilotage maitrisé de la masse salariale.

Développer les compétences internes

En 2019, les salariés ont bénéficié de 230 actions de formation (soit 4000 heures) qui ont été réalisées dans le cadre du Plan de développement des compétences (plan de formation) de La Cinémathèque française. Afin de pallier les réformes de financement de la formation professionnelles, l'association a fait un effort budgétaire supplémentaire pour maintenir un niveau de formation satisfaisant

Aussi, dans la perspective d'accompagner l'évolution de l'institution et de développer l'employabilité de ses collaborateurs, la direction des Ressources humaines a mis en œuvre en 2018 et 2019 un programme de formation en « Management au travail » de 70 heures pour tous ses encadrants. Ces formations ont permis des échanges d'expériences entre pairs et d'amener des *process* de travail plus collaboratifs comme la gestion de projet et le co-développement.

Améliorer la qualité de vie au travail

Politique handicap :
En 2019, 1 poste de travail a fait l'objet de compensations dans le cadre d'une RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) prenant la forme d'un aménagement de poste de travail (matériel adapté). La direction des ressources humaines fait le même constat que les années précédentes, à savoir que les aménagements permettent de maintenir les salariés en emploi et de réduire les arrêts de travail.

Santé au travail :
Diverses mesures ont été déployées afin de prévenir les risques professionnels :
Formation aux risques psychosociaux ;
Sensibilisation aux gestes et postures devant un écran ;
Formation à la gestion du stress et savoir réagir devant les incivilités ;
L'ARACT a accompagné deux équipes dans le cadre de la création d'une nouvelle direction afin de faciliter les changements organisationnels (mise en place « d'espaces de discussion »).
Enfin, trois salariés (élus et RH) ont suivi une formation en tant que référents harcèlements sexuels et agissements sexistes.

5.3 LES MOYENS TECHNIQUES

5.3.1 L'EXPLOITATION DES SALLES ET L'AUDIOVISUEL

5.3.1.1 AUDIOVISUEL

Trois personnes et 50 000 € de budget annuel.

Les activités liées à l'informatique

On peut diviser le réseau en trois infrastructures distinctes même si elles sont liées entres elles dans les usages :

- Le service audiovisuel et numérique.
- Les expositions (Musée, Expositions).
- Les cabines de projection (Langlois, Franju, Epstein, Eisner).

Liste du matériel administré

Serveurs physiques :	**Serveurs virtuels/applications :**	
- 4 serveurs de virtualisation à Lumière	- Serveur de base de données	- Client CineGO
- 1 serveur de virtualisation à Bercy	- 4 serveurs de calcul de DCP	- 3 serveurs de développement
- 2 serveurs dédiés en datacenter (online.net)	- Serveur de sauvegarde de blue Ray/dvd	- 2 serveurs de supervision
- 1 serveur d'encodage	- Sauvegarde LTO - synchronisation cloud locale	- Serveur nextcloud
- 1 serveur de capture pour numérisation de supports vidéo physiques	- 2 serveurs/ponts VPN	- Application de gestion des captations
- 2 serveurs de stockage		- Serveur ftp

Espace de stockage 150To dont To pour les oeuvres du patrimoine.

- **200 montages pour l'action culturelle**
- **600 DCP (copies de projection) pour la programmation, le patrimoine et l'action culturelle**
- **174 heures de mises à disposition pour la diffusion culturelle**
- **76 To d'éléments numériques traités pour le patrimoine**

Les activités liées aux expositions

Production, installation et maintenance des matériels et documents audiovisuels dans les expositions temporaires, permanentes et itinérantes.

5.3.1.2 REGIE TECHNIQUE

L'équipe

Une réorganisation provisoire du service a été mise en place sur la fin de l'année à la suite du départ en retraite du directeur de la DEMT.
L'équipe se compose de onze personnes.
Afin de réorienter les besoins du service, une nouvelle projectionniste a été recrutée et suit une formation sur le matériel et la projection argentiques dispensée à tour de rôle par chacun des membres de l'équipe.

Les installations techniques

Cette année, la régie a procédé à la **modernisation et au renforcement de la sonorisation de la salle Epstein** (nouveaux amplis avec filtre actif numérique, 1 enceinte de façade en renfort et le remplacement de 6 enceintes d'ambiance) ainsi que le **changement de la toile d'écran**.
En salle Langlois, la régie technique a amélioré la sonorisation pour les ciné-concerts avec une table de mixage numérique ainsi que des filtres actifs numériques et deux nouveaux amplis ; l'installation de l'**Ultra Panavision** sur une base 70 mm après l'acquisition d'objectifs (objectif Cinémascope + objectif primaire).
Nous avons rajouté en salle Eisner un gradateur de lumières scéniques pour les ateliers pédagogiques.
La capacité du Raid a été doublée (4 x 4To) sur les trois serveurs numériques cinéma (HL, GF, JE), afin de faire face à l'augmentation croissante des projections numériques.
Plusieurs maintenances curatives ont été réalisées : un haut-parleur de renfort de basse, deux convertisseurs Showtec pour les consoles lumière, deux moteurs sur les enrouleuses CTM.
La régie a pu faire l'acquisition (sous forme de donation) de projecteurs Kinoton, permettant après démontage et nettoyage d'augmenter le stock de pièces pour faire perdurer nos installations argentiques.

Exploitation

L'équipe technique a effectué cette année 2441 prestations (projections de films, tables rondes, dialogues, leçons de cinéma, conférences, accompagnements musicaux et ciné-concerts, locations d'espaces) pendant lesquelles chaque membre de la Régie Technique a fait preuve de professionnalisme.

Régie films

La Régie films a traité les mouvements de plus de 2 000 copies, tous supports confondus, destinées aux projections en salle. L'augmentation de la part du numérique pour la diffusion sur nos quatre salles étant toujours plus importante, un projectionniste a été affecté en renfort à la Régie films pour aider à la logistique suite à la réorganisation.

5.3.2 LES SYSTEMES D'INFORMATION

Projets et domaines majeurs

Services supports et organisation :

- **Production des paies** : l'application **Nibelis** est en rythme de croisière normal et la mise en place du prélèvement à la source a été globalement réussie. Cependant, des dysfonctionnements autour de la spécificité des contrats récurrents des conférenciers demeurent et engendrent des retards dans les déclarations administratives. Pour la Cinémathèque, cela pose un risque de pénalités financières administratives importantes et peut significativement détériorer la relation avec le fournisseur.

- **Gestion des conférenciers ou projet Coyote** : du fait du départ du principal chef de projet au sein DSI sur ce dossier, l'objectif initial de mise en production début 2020 a été remis en question. Cependant et dans l'attente du recrutement d'un nouveau chef de projet, grâce à un renfort externe, les développements ainsi que l'analyse des processus en jeu ont pu se poursuivre à un rythme certes faible mais permettant de maintenir la viabilité du projet sans trop de décalage dans le temps. Les applications existantes (**TMC** et **Petrus**) sont toujours utilisées et maintenues en conditions opérationnelles par la DSI.

- **Production financière et comptable** : Changement du système de gestion des paiements anciennement sous **SAGE** par la nouvelle solution **E-Finance**. Nous avons pu mobiliser infrastructure et équipe de gestion de projet pour mener à bien l'intégration même si le projet a été lancé sur le tard.

Production culturelle et patrimoniale :

- Application Tiger et gestion des expositions : En parallèle à la poursuite de l'exploitation de l'application pour la production d'expositions courantes, une évolution de cette dernière a été réalisée pour y adjoindre la préparation du projet de futur musé **Méliès**. **Tiger** intègre désormais les données des collections **CINEDOC** qui seront très présentes dans la scénographie du Musé, évitant ainsi les tâches redondantes de re saisies bureautiques. La gestion des itinérances d'expositions a été aussi mise en œuvre comme prévu et enfin, l'application a été ouverte aux équipes de la direction du Patrimoine, elles-mêmes productrices d'expositions internes ou hors les murs. Le module « **Gestion des dossiers juridiques** » de **Tiger**, n'a pas encore pu être adopté, le service juridique n'était pas dans les dispositions nécessaires à la conduite du changement préalable à l'appropriation de nouvelles méthodes et modes opératoire de traitement des données et processus juridique.

- **Référentiel Image Keepeek** : Poursuite de la montée en charge de l'application avec plus de 170 utilisateurs connectés. Les ressources de de stockage des médias ont au moins triplé depuis le début du projet. Il n'y a pas eu de campagne de formation majeure sur **Keepeek** mais plusieurs sessions d'initiation et d'accompagnement ont été faites. Une possible exploitation de **Keepeek** dans le cadre des activités du CCAJ a été envisagée ; l'analyse reste à approfondir car la problématique dépasse le périmètre des fonctionnalités de base de **Keepeek**. La gestion des activités et des productions du CCAJ nécessite un projet spécifique avec un cadrage plus globale et des moyens spécifiques.

- La Librairie : C'était l'année du déploiement de la nouvelle solution **BookShop** de l'éditeur **CDI**. Sur ce dossier, la DSI a pris en charge le management d'une situation de risque de crise sur le projet due à des absences prolongées au sein de l'équipe de la Librairie. En menant un accompagnement rapproché des utilisateurs présents, nous avons pu assurer la continuité du projet, maintenir une relation équilibrée avec le titulaire du marché évitant ainsi une rupture contractuelle. Globalement la migration vers **BookShop** a été faite dans ses volets essentiels : reprise des données de l'ancien système **Titelive**, paramétrages, déploiements, formations, mise en production et préparations avancées des interfaces financiers. Les difficultés organisationnelles ont cependant retardé la mise en service du module de vente en ligne que nous espérons finaliser en 2020. Le projet connait aussi une autre difficulté née de la réorganisation du marché autour des fonds documentaires, une niche de ce marché a connu une concentration rendant l'accès aux catalogues d'éditeurs et de distributeurs de DVD difficile à cause de tarifs devenus très élevés.

- **Application Programmation** : Les travaux de modifications préventives d'une partie du socle technique ont été réalisés. Nous pouvons maintenir le fonctionnement cette application indépendamment des navigateurs internet évitant ainsi un risque

de rupture de ce service à cause du non-support de la technologie Flash. Une fonctionnalité jamais exploitée de cette application a pu être mise en valeur aussi cette année, il s'agit des dispositifs intégrés à l'application et permettant relecture et corrections des données documentant un programme : textes, génériques, résumés et autres données documentaires.

Maintenance, exploitation et autres actions :

- **Maintenance générale** : Mise à jour annuelle de l'ERP budgétaire et comptable **Orfé** et de **Keepeek** . Déploiement d'une version majeure du système de gestion des temps **Incovar,** maintien en conditions opérationnelles des anciennes applications **Cinédoc**, **CinéMouv**, **Gestion des Appareils, Cinéressources, Cinémage, Basculement, ADRC, SiteKiosk, Watchdoc…** et divers supports autour de projets tiers tels que **Garance**, **Blogs**…

Infrastructures

L'année 2019 a été marquée par le départ d'un administrateur système et réseau ayant eu un impact très fort sur l'activité de production au niveau de l'infrastructure. La tension sur le marché de l'emploi informatique, le peu d'attractivité de l'offre de recrutement de la Cinémathèque versus le degré d'exigence demandé au niveau des fiches de postes ont rendu le remplacement problématique jusqu'à ce jour. Ce sous-dimensionnement, l'instabilité et le manque de marché d'assistance sur le long terme ont significativement eu pour premier effet cette année une gestion et administration de l'infrastructure en dessous du minima exigé par son ampleur. Nous avons paré au prioritaire mais la qualité de l'administration en a souffert, la posture est plus corrective que préventive, anticipation, amélioration et veille technologique sont devenus un luxe, les préparatifs de renouvellement de marchés de maintenance sur des éléments socles sont très impactés et sur le plan de la sécurité la garde déjà informelle auparavant est baissée aujourd'hui.

- **Evolutions d'architecture du réseau internet** : changement d'opérateur fait dans le courant du mois de janvier 2019.
- **Extension de la capacité de stockage** : plus de 75% d'accroissement de la capacité du stockage centralisée et dédiée aux applications sous la responsabilité de la DSI (hors secteurs audiovisuel, le web et certains volets du patrimoine devenus autonomes). Pour mémoire, l'investissement a été fait récemment en 2017.
- **Le Studio** : prise en charge budgétaire et technique de la future infrastructure de stockage pour les besoins de montages et productions du Studio.
- **Saint-Cyr** : déploiement du wifi pour en vue de la gestion logistique des copies dans **Garance**.
- **Modernisation des outils de gestion de projet** : l'utilisation des solution Office 365 ont été poursuivis au sein de la DSI mais une extension aux autres services et directions de la Cinémathèque n'a pas pu se faire faute de temps, de moyens et d'organisation.
- **Migration du parc micro-informatique** : le projet de passage de la versions Windows 7 (qui n'est plus du tout supportée par Microsoft) vers la version Windows 10 est à l'arrêt, faute de temps et de moyens.
- **Migration d'une partie du parc serveur** : idem que pour le parc micro-informatique.
- **Sécurité informatique, sauvegardes, PRA, supervision de l'infrastructure** : très peu de travaux structurés et structurant dans ce domaine, faute de temps, de moyens et d'organisation.

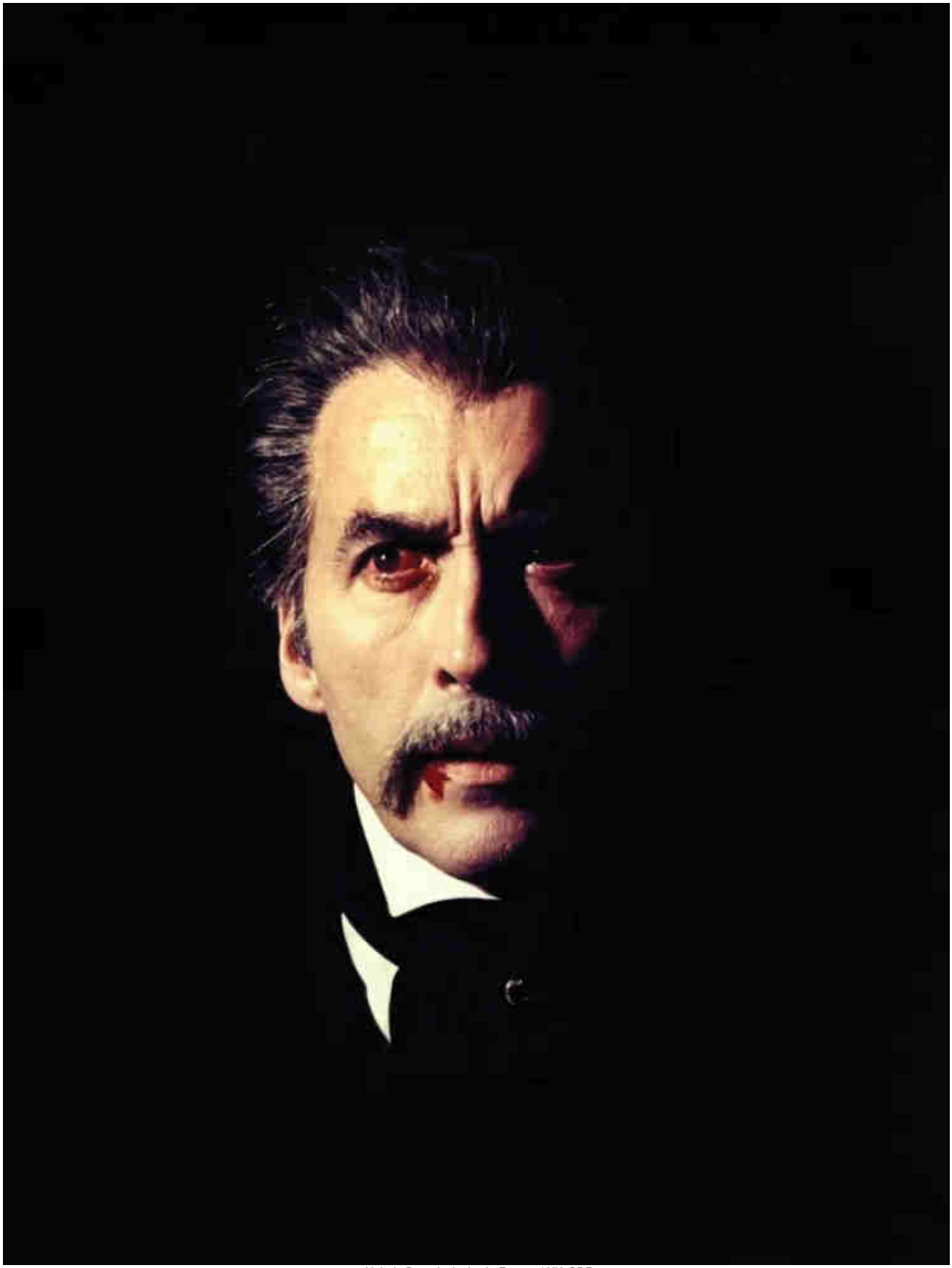
5.3.3 BÂTIMENTS ET SECURITE

Pour la partie technique, divers **aménagements** ont été réalisés en interne sur les différents sites. Accompagnement de l'ensemble des directions de La Cinémathèque dans leurs projets propres (expositions, travaux (studios pédagogiques et site de St-Cyr notamment), marchés, etc.). Diverses interventions menées afin d'optimiser ou de remplacer certaines installations (climatisation, réseaux EP/EU et étanchéité de certaines terrasses notamment).
Mise en place d'un nouveau système de sondes (température et hygrométrie) par radiofréquence afin de superviser certains locaux sensibles.
Maîtrise des consommations énergétiques (gaz, eau, électricité).
Consommations téléphoniques stables sur l'ensemble des sites.

Pour la partie sécurité, **suivi de l'évaluation des risques professionnels (DUERP) et plans de prévention**. Formations gestes et postures diligentées par la DBS auprès du personnel. Déploiement d'un nouveau système de vidéosurveillance dans l'espace des expositions temporaires. Supervision globale et suivi du chantier des studios pédagogiques (préfecture, bureau de contrôles, CSPS, CSSI).

Pour les moyens généraux, préparation et accompagnement de divers déménagements internes, préparation et mise en place de nouveaux marchés, déploiement du nouveau parc de copieurs sur les sites.
Intégration complète de la sous-traitance partielle logistique, gestion de l'accueil administratif.

6 L'ASSOCIATION



Nuit de Dracula de Jesús Franco 1970 ©DR

6.1 LES MEMBRES

Membres d'honneur

Jean-Michel Arnold †
Alexandre Astruc †
Sylvette Baudrot-Guilbaud
Jean-Pierre Beauviala †
Bernardo Bertolucci †
Raoul Coutard †
Carlos Diegues
Antoine Duhamel †
Pierre Etaix †
Marianne de Fleury †
Milos Forman †
Jean-Luc Godard
Jean Saint-Geours †
Werner Herzog
Jean-Pierre Jeunet
Claude Lanzmann †
Michel Legrand †
Martine Offroy
Claude Pinoteau †
Alain Resnais †
Jean Charles Tacchella
Serge Toubiana
Wim Wenders

Membres bienfaiteurs

François Binétruy
Camille Blot-Wellens
Dave Kenig
Michel Landi
Madeleine Malthête-Méliès †
Madeleine Morgenstern
Michel Ocelot
Jean-Paul Siegel
Kyoko Siegel
Bernard Tichit
Eva Truffaut
Joséphine Truffaut
Laura Truffaut
Jean-Pierre Verscheure

Au 31 décembre 2019, l'association comptait 941 dont 44 nouveaux donateurs ou déposants et une nouvelle personnalité qualifiée.

Nom	Prénom	Nom	Prénom
ANEZIN	Danielle	**LAUFER**	Laure dite Laura
BAGHDADI	Souraya	**MARDER**	Marc
BALSAN	Donna	**MINKOWSKI**	Marianne
BINETRUY	François	**NABIL**	Youssef
BROMBERGER	Christian	**PAVIOT**	Sophie
BROMBERGER	Dominique	**PIN**	Marion
BUCH	Mikaël	**REPPLINGER**	Christophe
CHARTON	Daniel	**ROSSINI**	Julie-Amour
DAVANTURE	Claire	**ROUX**	David
DUGON	Rodolphe	**SERIA**	Joël
DURAND-KHALIFAT	Sonia	**SIEGEL**	Jean-Paul
ESTA	Michel	**SIEGEL**	Kyoko
GRANDSARD	Paul	**SIMON**	Marianne
HERBIET	Laurent	**TCHERNIA**	Antoine
HERBULOT	Bruno	**TICHIT**	Bernard
INGRAND	Hervé	**TRUFFAUT**	Laura
JOMY	Alain	**TRUFFAUT**	Eva
JOUETTE	Yann	**TRUFFAUT**	Joséphine
JULITA HERR	Diana	**VECCHIALI**	Paul
KENIG	Dave	**VELAISE**	James (Pretty Pictures)
LALOR	John	**VERSCHEURE**	Jean-Pierre
LANDI	Michel	**WONG**	Iris

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, Laurence Braunberger

Personnalités qualifiées :

Émilie Boucheteil
Véronique Cayla
Nathalie Coste-Cerdan
David Kessler †
Sylvie Lindeperg

Commissaire du gouvernement :

Dominique Boutonnat, Président du CNC

Contrôleur général économique et financier : Romuald Gilet

Directeur général : Frédéric Bonnaud

Administrateurs élus :

Serge Bromberg
Michel Ciment
Arnaud Desplechin
Sidonie Dumas
Jacques Fieschi
Laurent Heynemann
Tonie Marshall †
Nicolas Philibert
Sylvie Pialat
Ellen Schafer (cooptée)
Sophie Seydoux
Alain Sussfeld

Représentants du personnel :

Olivier Gonord
Joëlle Hofmann
Sabrina Jacques
Vincent Olive

Le Conseil d'administration s'est réuni quatre fois en 2019 et a pris notamment les résolutions suivantes :

- Adoption du rapport d'activité 2018 et de l'arrêté des comptes annuels de l'exercice 2018 ;
- Adoption du budget modificatif n°1 pour l'exercice 2019, ainsi que du budget prévisionnel 2020 ;
- Approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle ;
- Election au bureau pour un mandat d'un an d'Olivier Assayas et Jean-Paul Rappeneau, Vice-présidents, et Nathalie Baye et Laurence Braunberger, Secrétaires ;
- Adhésion de 44 nouveaux membres ;
- Approbation des conventions réglementées ;
- Révision de la procédure Vigipirate ;
- Réorganisation du service Web ;
- Modification du règlement intérieur du comité financier ;
- Modification du règlement administratif et financier ;
- Approbation des frais des dirigeants ;
- Adhésion au GIE Bercy.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a pris acte des informations suivantes :

- Information sur les adhésions à la Cinémathèque ;
- Bilan 2019 de l'action culturelle et éducative à La Cinémathèque française ;
- Résultats des votes de l'assemblée générale du 1 juillet 2019 ;
- Transmission dématérialisée des dossiers du conseil d'administration et de l'assemblée générale.

6.2.2 LE COMITE FINANCIER

Le Comité financier s'est réuni deux fois en 2019 et a notamment émis des avis favorables concernant :

- Arrêté des comptes annuels, fonds dédiés et proposition d'affectation du résultat 2018 ;
- Rapport d'activité, rapport achat, point sur la situation fiscale, rapport sur les fonds dédiés pour l'année 2018 ;
- Décision modificative n°1 du budget pour l'exercice 2019 ;
- Budget prévisionnel 2020 ;
- Modification du règlement administratif et financier ;
- Modification du règlement intérieur du comité financier ;
- Réorganisation du service Web ;
- Principaux marchés publics notifiés ;
- Adhésion au GIE Bercy.

6.2.3 L'ASSEMBLEE GENERALE

L'Assemblée générale ordinaire du 1er juillet 2019 a approuvé les points suivants :

- Rapport d'activité, rapport du trésorier, comptes annuels et affectation du résultat 2018 ;
- Projet de budget pour 2019.

Crédits photographiques :

Couverture : Photographie Saison 2019-2020 / Exposition Vampires © O.Gonord - La Cinémathèque française

4ème de couverture : Photographie © Johanna Ruiz– La Cinémathèque française

LA CINEMATHEQUE FRANÇAISE

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

EXPOSITIONS
FILMS
BIBLIO
LIBRAIRIE
MUSÉE
CINEMATHEQUE
ENTRÉE