

TOURNAGES

PARIS-BERLIN-HOLLYWOOD / 1910-1939

Une exposition de photographies
à la Cinémathèque française

10 MARS - 1ER AOÛT 2010

LA
CINÉMATHEQUE
FRANÇAISE

LES EXPOSITIONS À LA CINÉMATHEQUE FRANÇAISE

Fondée en 1936 par Henri Langlois, la Cinémathèque française est la mémoire vivante du cinéma. Son patrimoine international exceptionnel est constitué de 40 000 films (dont certains très rares) de la naissance du cinéma à nos jours. Elle conserve aussi des appareils, des costumes, maquettes, décors, affiches, photos, manuscrits, ouvrages et dessins...

Depuis l'automne 2005, la Cinémathèque française est installée au 51 rue de Bercy, dans le bâtiment construit par l'architecte américain Frank O. Gehry. Elle y est devenue un lieu vivant de la culture cinématographique en déployant une offre culturelle nouvelle et variée, en direction d'un large public.

La Cinémathèque française est une association de loi 1901 subventionnée par le ministère de la culture et de la communication via le CNC (Centre national de la cinématographie).

Deux grandes expositions temporaires ont lieu chaque année à la Cinémathèque française dans le but de mettre en valeur

le cinéma dans sa spécificité esthétique et technique, mais aussi dans ses relations étroites, complexes et toujours passionnantes avec les autres arts – peinture, dessin, design, photographie, vidéo. Choisis pour leur compétence scientifique et leur originalité artistique, les commissaires de ces expositions, renouvelés pour chaque projet, imaginent un parcours, rendu possible par le talent de scénographes (Lorenzo Piqueras, Dominique Brard, Giuseppe Caruso, Nathalie Crinière, Massimo Quendolo...). Avec pour contrainte passionnante de réinventer la manière de montrer le cinéma dans sa matérialité même (projeté, diffusé, monté, parfois simplement fantasmé ou transformé).

Dans un espace de 600 m², des expositions de patrimoine (*L'Expressionnisme allemand*, *Georges Méliès*) alternent avec des créations contemporaines (*Almodóvar*, *L'Image d'après*, *Dennis Hopper*, *Jacques Tati*). La Cinémathèque française choisit de créer l'événement par la rareté ou le caractère inédit des pièces qui y sont montrées. Des œuvres qui proviennent tantôt de nos collections (riches en films, affiches, dessins, costumes), tantôt d'institutions partenaires ou de fonds privés.

Des œuvres cinématographiques ou photographiques créées spécialement pour nos expositions et produites par la Cinémathèque, viennent compléter ce tableau.

Ces expositions temporaires impulsent à toute la Cinémathèque différentes activités, telles que conférences, lectures de textes, tables rondes, visites guidées, mise en ligne de contenus et publication de catalogues prestigieux, réalisées en coédition (Gallimard, La Martinière, Skira Flammarion, Steidl).

WWW.CINEMATHEQUE.FR

La Cinémathèque française –
Musée du Cinéma
51 rue de Bercy 75012 Paris – 01 71 19 33 24
PRÉSIDENT : Costa-Gavras
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Serge Toubiana

PRÉSENTATION

Tournages

Paris-Berlin-Hollywood, 1910-1939

Douglas Fairbanks rend visite à son ami Charles Chaplin sur le tournage de *La Ruée vers l'or* (*The Gold Rush*, 1925) (Coll. IC)

La Cinémathèque française possède une riche collection de photos de cinéma de plateau et de tournage. Isabelle Champion de son côté possède une très belle collection privée, si bien qu'il nous a semblé naturel et agréable de lier nos efforts pour concevoir une exposition à partir de quelques deux cents clichés, tous rares et anciens.

Cela s'appelle : « *Tournages, Paris-Berlin-Hollywood, 1910-1939* ».

Ces photographies nous font découvrir l'univers légendaire des studios et plateaux de tournage, à une époque où le cinéma était totalement artisanal et continuait d'inventer sa propre grammaire en se servant de la lumière.

Paris, Berlin et Hollywood étaient trois capitales (les plus) importantes du cinéma, et il était courant que les cinéastes voyagent d'un pays à l'autre pour des raisons de tournage, ou émigrent définitivement du fait de contraintes historiques – en 1933, l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne. On sait que Fritz Lang, Billy Wilder, Ernst Lubitsch, Robert Siodmak et d'autres encore, émigrèrent, en passant parfois par Paris avant de rejoindre les Studios à Hollywood.

Ces photographies nous montrent le cinéma en train de se faire : accessoires, appareils, éclairages, costumes, décors, équipes techniques, stars et réalisateurs de l'époque. Chacune de ces photographies est une mine de renseignements

sur le cinéma d'alors, sur son mystère et sa magie, tout en nous montrant l'envers du décor : le cinéma au travail.

Le cinéma était encore Muet, bientôt le Parlant arrive. La technique évolue mais l'atmosphère des tournages de cinéma demeure tout aussi mystérieuse et envoûtante. C'est ce que l'on ressent en regardant ces belles photographies où l'on reconnaît, entre autres, Griffith, Cecil B. DeMille, René Clair, Gance, Lang, Lubitsch, Sternberg, Chaplin, Laurel et Hardy, Erich Von Stroheim, et beaucoup d'autres Maîtres du cinéma.

SERGE TOUBIANA

Directeur général de
la Cinémathèque française

Ingrid Bergman et le chien Buzzy en marge d'*Intermezzo* (Gregory Ratoff, 1939). Prod. United Artists (Coll. IC)

EXPOSITION

TOURNAGES

PARIS-BERLIN-HOLLYWOOD 1910-1939

Max Linder tourne *Le Roi du cirque* (1924). Prod. Vita-Film (Coll. IC)

La photothèque de la Cinémathèque française, riche de quelque 500 000 clichés, regorge de photos magnifiques, le plus souvent inédites, représentant des tournages de films. Ces tirages argentiques sur papier sensible couvrent la période des origines du cinéma à nos jours. La Cinémathèque conserve, en outre, un fonds de

quelque 7 000 plaques de verre photographiques, négatives et positives, réalisées à partir des années 1910. Ces clichés, récemment inventoriés, ont permis la découverte de documents exceptionnels.

Une collection privée parisienne – le fonds Isabelle Champion – contient également un grand

nombre de photographies de plateau jamais présentées ou publiées jusqu'à présent. C'est la réunion de ces deux fonds que nous nous proposons de montrer aujourd'hui à travers trois pays – la France, l'Allemagne et les États-Unis – et sur trois décennies – 1910-1939.

Fritz Lang, l'acteur Gustav Froelich et le chef opérateur Karl Freund à la caméra tournant *Metropolis*, UFA, 1927. Photographe de plateau Horst Von Harbou.

Un choix de **photos originales**, accompagnées de **costumes**, d'**appareils** et d'**extraits de films**, permettra non seulement de retracer une **histoire technique** de la prise de vues, des décors et des éclairages, mais aussi de plonger dans l'**atmosphère oubliée des studios** de l'époque du Muet et des premiers pas du parlant, à la rencontre des grands Maîtres du cinéma. Et de donner à voir, en filigrane, le processus d'élaboration d'un film à travers la tâche à la fois humble et fondamentale du photographe de plateau.

Nous proposons un **itinéraire inédit** où chacun pourra trouver matière à curiosité et à découverte : le professionnel du cinéma et le cinéphile bien sûr, mais aussi le spécialiste des techniques, du décor et du studio, le fan de stars ou encore l'amateur de photo éclairé qui sera initié au genre méconnu qu'est la photographie de plateau. Simples artisans ou artistes reconnus et respectés, ces photographes nous permettent de pénétrer **au cœur du film en train de se faire**. Ainsi – et souvent

sans le savoir – ils ont fait œuvre d'historiens en transmettant des **images uniques sur les us et coutumes de chaque corps de métier**.

Ils nous renseignent sur le métier d'opérateur ; sur les conditions de tournage ; sur l'utilisation de la lumière ; sur les techniques de décors ; sur les problèmes liés à l'apparition du film sonore ou du film couleur ; sur la direction d'acteurs ; sur la vie des stars. Elles permettent d'en savoir plus sur les relations privilégiées entre le cinéaste et son cameraman : **David W. Griffith** et **Billy Bitzer**, **Fritz Lang** et **Karl Freund**, **Erich von Stroheim** et **Hal Mohr**, **Charles Chaplin** et **Rollie Totheroh**, **Abel Gance**, **Léonce Burel** et **Jules Kruger**, etc...

Cette exposition se veut donc aussi un **hommage à cette profession de photographe de plateau**. Ce métier (issu du théâtre) se met en forme dès la naissance du cinéma, puisqu'il existe des clichés représentant **des opérateurs Lumière** prenant des prises de vues avec leur Ciné-

matographe. Des images prises durant les années 1900 attestent de la présence de photographes sur les plateaux des studios Pathé. Les photographies étaient ensuite distribuées avec des affiches, ou bien archivées par les cinéastes, les acteurs. Un peu plus tard, elles seront punaisées à l'entrée des cinémas et publiées dans la presse. Hélas, **les noms de ces premiers photographes n'ont souvent pas été transmis jusqu'à nous**. Leur métier était considéré comme accessoire au tournage du film, et ils passaient pour un embarras dont il fallait s'accommoder. C'est à partir de 1918 que le métier fut réellement reconnu comme extrêmement utile par la corporation. **Ce n'est qu'en 1928 que le syndicat des photographes de plateau sera créé aux États-Unis**.

Il s'agit d'un travail bien précis qui requiert beaucoup d'adresse et de rapidité. Souvent le photographe doit faire preuve, dans une atmosphère survoltée, d'une grande souplesse vis-à-vis de chaque membre de l'équipe ; il importe de tra-

Carole Lombard à la Columbia en 1933 (Coll. IC)

Ernst Lubitsch à la porte d'un plateau américain vers 1930. Prod. Paramount (Coll. IC)

vailler sans déranger, d'être présent, mais pas pesant. C'est un rôle ingrat : avant les prises, il n'y a rien à faire, personne n'est prêt ; pendant, on gêne ; après, c'est la détente ; les acteurs renâclent bien souvent à maintenir la tension qu'ils viennent de soutenir et le photographe fait alors figure d'importun.

Vendre une histoire cinématographique sur un instant figé, du mouvement sur une image immobile, faire rêver, promettre du désir, de la terreur, du suspense, de l'action en un seul cliché, n'est pas chose facile. Les photographies de plateau, et notamment celles qui comportent des appareils et où l'on voit l'équipe technique, ont contribué au succès d'un très grand nombre de films, parce qu'elles sont fortes, avec tout ce qu'elles comportent de non-montré, de non-dit et d'inconscient.

Dans certains cas, le travail du photographe de plateau représente la seule trace de films perdus, ou la seule « archive » de films connus. Parfois, les clichés sont d'une telle qualité artistique qu'ils

deviennent aussi **des chefs-d'œuvre de la photographie**.

L'exposition inédite – le sujet jusqu'à présent n'a jamais été exploité malgré son ampleur – comprendra **environ 220 photos**, rigoureusement choisies pour leur qualité et leur intérêt. Ces pièces – souvent uniques – seront éclairées par des appareils, des costumes, des maquettes de décors et des extraits de films. Ainsi, l'uniforme d'Erich Von Stroheim pour *La Symphonie Nuptiale*, conservé à la Cinémathèque française, sera exposé à côté des clichés du film.

Il s'agit d'une part de mettre en valeur la qualité esthétique des « **vintages** » originaux, mais aussi d'offrir **une visite ludique et explicative des différents métiers du cinéma**.

La visite s'effectue ainsi à travers **dix grands thèmes**. Certains sont **techniques** (la lumière, les décors, le son), d'autres concernent **le travail de réalisation** (direction d'acteurs), de **la vie quotidienne**

au studio (clichés de groupes, photos gags) ou **du département publicité** où nous découvrirons quelques clichés très sensuels qui célèbrent autant la femme que l'appareil qui l'entourne.

Dix « **zooms** » **consacrés aux cinéastes-clés** de la période qui ont travaillé parfois dans les trois pays en référence, viendront s'insérer dans ce parcours thématique. Certains de ces « **zooms** » ne comporteront que cinq photos, d'autres seront plus fournis, comme par exemple pour Erich Von Stroheim ou Fritz Lang.

Un **catalogue de référence** à l'iconographie exceptionnelle viendra éclairer et renforcer la matière muséographique et achèvera de parfaire l'ensemble. Ainsi conçu, ce projet ambitieux prendra la valeur et l'ampleur de toute l'attention qu'il inspire.

L'exposition est disponible en tournée à partir de l'automne 2010.

Le Cœur en fête (*When you're in Love*, Robert Riskin, 1937) avec Cary Grant et Grace Moore. Prod. Columbia (Coll.IC)

AUTOUR DE L'EXPOSITION

© Stéphane Dabrowski / CF

Projection dans la salle Henri Langlois, Cinémathèque française.

Ernst Lubitsch dirige Pola Negri sur *Forbidden Paradise* (1924) Prod. Famous Players-Lasky Corp. (Coll. IC)

► **UNE PROGRAMMATION** pour revoir les films présentés dans l'exposition autour de Charles Chaplin, Abel Gance, Jean Renoir, René Clair, Erich von Stroheim, D.W. Griffith, Cecil B. DeMille ou encore Fritz Lang, Ernst Lubitsch et Joseph Von Sternberg. Et **DES RÉTROSPECTIVES** consacrées à Julien Duvivier, Pola Negri et Robert Siodmak.

► **UNE JOURNÉE D'ÉTUDES** sur les « Studios ». Une histoire technique de la vie des Studios, à Paris, Berlin, Hollywood et ailleurs. Le Studio, lieu mythique où des stars s'enferment comme dans une serre pour faire éclore leur photogénie, foyer du pouvoir de cinéastes tyranniques en bottes et cravache, emblème de la puissance des producteurs... Mais aussi, espace de travail, d'élaboration de la lumière, des décors, des maquillages, des costumes, des trucages et des effets spéciaux, soit la fabrique des images (et des sons). Et encore, un monde d'ateliers, d'artisans, de techniciens, d'administrateurs, toute une organisation économique complexe et risquée. Bref, un lieu où le cinéma a toujours expérimenté à une échelle artisanale ou industrielle.

► **UN CYCLE DE CONFÉRENCES** du [Conservatoire des techniques cinématographiques](#) : interventions de Willy Kurant, le grand directeur de la photo, sur les mouvements de caméra (avec démonstrations à l'appui...) ; de l'historienne Priska Morrissey sur le métier de chef opérateur ; de Maurice Gianati, historien du cinéma, sur la réalisatrice Alice Guy qui a œuvré pendant les deux premières décennies du XXème siècle en France et aux États-Unis...

► **PROJECTION ET CONFÉRENCES** sur les « Migrations culturelles », en partenariat avec l'université permanente de la Ville de Paris. Trois conférences menées par Marc Cerisuelo, historien du cinéma classique hollywoodien : « *De Berlin à Hollywood : transfert culturel et cinéma* » (12 avril, à la suite de la projection de *L'Aurore* de F. W. Murnau), « *L'ombre de Lubitsch. La comédie entre Europe et Amérique* » (à la suite de la projection de *Ninotchka* d'Ernst Lubitsch), « *Berlin-Paris-Hollywood : destins croisés et renouvellement artistique* » (à la suite de la projection de *Mauvaise Graine* de Billy Wilder).

► **UN « ZOOM »**, développement multimédia, en ligne sur le site de la Cinémathèque et consultable dans l'exposition, sur l'album relié des photos de plateau et de tournage de *La Femme sur la lune* (Fritz Lang, 1929). L'album, issu des collections de la Cinémathèque (le fonds Lang) et présenté sous vitrine dans l'exposition, se feuillette intégralement grâce à sa numérisation. Ce développement en ligne, en français et en anglais, pour expliquer aussi le sens de ce document commandé par la production du film, le rôle du photographe de plateau, pour évoquer aussi avec l'historien Bernard Eisenschitz cet incroyable film de science-fiction, dernière œuvre muette de Lang et entièrement tournée en studio.

► **LE CATALOGUE DE L'EXPOSITION**, illustré de plus de 200 photos rassemblent les textes de Isabelle Champion, Laurent Mannoni et une préface de Martin Scorsese (à confirmer). Il est coédité par Le Passage / La Cinémathèque française.

EXPOSITIONS PASSÉES ET AUTRES EXPOSITIONS ITINÉRANTES

Automne 2005 – Renoir / Renoir

(ré-ouverture de la Cinémathèque française)

Commissaires : Serge Toubiana – La Cinémathèque française et Serge Lemoine – Musée d'Orsay

Scénographie : Lorenzo Piqueras

Mécénat : LVMH, Christian Dior

Itinérance : The Bunkamura Museum of Art (Tokyo) National Museum of Modern Art (Kyoto) 2008.

Printemps 2006 – i Pedro Almodóvar : Exhibition !

Commissaires : Matthieu Orléan – La Cinémathèque française et Frédéric Strauss

Conseillers artistiques : Pedro et Agustín Almodóvar – El Deseo

Scénographie : Nathalie Crinière – Agence NC

Mécénat : Pathé, Fondation Pierre Bergé – Yves-Saint-Laurent ; SEACEX ; agnès b

Automne 2006 – Le Cinéma expressionniste allemand

Splendeurs d'une collection

Commissaires : Marianne de Fleury et Laurent Mannoni – La Cinémathèque française

Scénographie : Dominique Brard – l'Atelier de l'Île

Mécénat : Chopard

Printemps 2007 – L'Image d'après

Le cinéma dans l'imaginaire de la photographie

Commissaires : Serge Toubiana – La Cinémathèque française et Diane Dufour – Magnum Photos

Scénographie : Caruso – Torricella Architetti

Mécénat : Orange

Coproduction et itinérance : CCCB à Barcelone (printemps 2008)

Automne 2007 – Sacha Guitry, une vie d'artiste

Commissaires : Noëlle Giret – Bibliothèque Nationale de France et Noël Herpe

Scénographie : Massimo Quendolo

Mécénat : banque Neufilize OBC

Printemps 2008 – Méliès, magicien du cinéma

Commissaire : Laurent Mannoni – La Cinémathèque française

Scénographie : Massimo Quendolo

Mécène : Natixis

Automne 2008 – Dennis Hopper et le Nouvel Hollywood

Commissaire : Matthieu Orléan – La Cinémathèque française

Scénographie : Nathalie Crinière – Agence NC

Mécénat : Canal +

Itinérance : ACMI à Melbourne (automne 2009)

Printemps 2009 – Jacques Tati, deux temps, trois mouvements

Commissaires : Macha Makeïeff – Les films de mon Oncle et Stéphane Goudet

Scénographie : Macha Makeïeff

Mécénat : Groupama, Orange, agnès b.

Automne 2009 – Lanterne magique et film peint

400 ans de cinéma

Commissaires : Laurent Mannoni – La Cinémathèque française et Donata Pesenti

Campagnoni – Museo Nazionale del Cinema (Turin)

Mécénat : banque Neuflyze OBC, EDF.

Coproduction et itinérance : Museo Nazionale del Cinema de Turin, en collaboration avec Il Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale (été 2010)

EXPOSITIONS EN PRÉPARATION

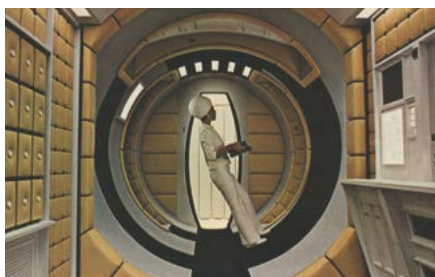
Automne 2010

Brune / Blonde

Commissaire : Alain Bergala

Scénographie : Nathalie Crinière – Agence NC

Mécénat et recherche de coproduction en cours

Printemps 2011

Stanley Kubrick

Commissaire : Hans-Peter Reichmann

Scénographie : Günter Illner

Exposition originale produite par le Deutsches Filmmuseum de Francfort

Recherche de mécénat en cours.

© Frédéric Allan / CF

CONTACTS

LA CINÉMATHEQUE FRANÇAISE - MUSÉE DU CINÉMA

51, rue de Bercy
75012 Paris
www.cinematheque.fr

COPRODUCTIONS ET ITINÉRANCE DES EXPOSITIONS

Christine Drouin
Tél : 33 (0)1 71 19 33 24
c.drouin@cinematheque.fr

PRESSE

Élodie Dufour
Tél : 33 (0)1 71 19 33 65
e.dufour@cinematheque.fr

MÉCÉNAT / COMMUNICATION

Jean-Christophe Mikhaïloff
Tél : 33 (0)1 71 19 33 14 /
33 (0)6 23 91 46 27
jc.mikhailoff@cinematheque.fr

SHOOTINGS

PARIS-BERLIN-HOLLYWOOD / 1910-1939

An exhibition of photographs
at La Cinémathèque française
10 MARCH - 1 AUGUST 2010

LA
CINÉMATHEQUE
FRANÇAISE

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE EXHIBITIONS

Founded by Henri Langlois in 1936, La Cinémathèque française is cinema's living memory. Its remarkable international holding comprises 40,000 films, some of them extremely rare, from the birth of cinema up to the present. La Cinémathèque also has collections of movie equipment, costumes, models, sets, posters, photographs, manuscripts, books and drawings...

In 2005, La Cinémathèque française moved to new premises designed by Frank O. Gehry at 51 Rue de Bercy in Paris. There it has blossomed as a living centre for the cinema ethos, in a rapidly developing neighbourhood offering a broad public a fresh, varied cultural choice.

La Cinémathèque française is a non-profit association subsidized by the French Ministry of Culture and Communication via the CNC (National Centre of Cinematography).

La Cinémathèque française organises two major temporary exhibitions every year. They highlight the aesthetic and technical specificity of the cinema, as well as its complex and ever fascinating connections with other

art forms – such as painting, drawing, design, photography and video. Their curators are chosen for their scientific abilities and their creativity. They reinvent the 600m² space in collaboration with talented set designers such as Lorenzo Piqueras, Dominique Brard, Caruso, Nathalie Crinière or Massimo Quendolo. All contributors work with the exciting ambition to find new ways to show cinema as a subject (screened, broadcast, edited, and sometimes merely fantasised or transformed).

La Cinémathèque française presents alternately patrimonial exhibitions (*German Expressionist Cinema*, *Georges Méliès*) and contemporary exhibitions (*Almodóvar*, *The Image to Come*, *Dennis Hopper*, *Jacques Tati*) displaying mainly rare pieces coming from its rich archive funds, institutional partners or private collections. Film and photographic works created specially for the exhibitions and produced by La Cinémathèque complete the picture.

These temporary exhibitions are accompanied with numerous activities, such as conferences, readings, panels, workshops, guided

tours, development of online content and co-publication of prestigious catalogues (with Gallimard, La Martinière, Skira Flammarion, Steidl).

WWW.CINEMATHEQUE.FR

La Cinémathèque française –
Musée du Cinéma
51 rue de Bercy 75012 Paris – 01 71 19 33 24
PRESIDENT : Costa-Gavras
DIRECTOR GENERAL : Serge Toubiana

PRESENTATION

Shootings

Paris-Berlin-Hollywood, 1910-1939

Douglas Fairbanks visiting his friend Charles Chaplin on the set of *The Gold Rush*, 1925 (Coll. IC)

La Cinémathèque française possesses a rich collection of film photos taken on sets and locations. The collector Isabelle Champion owns a very fine private collection, so fine in fact that we thought it would be natural and pleasant to work in partnership with her to design an exhibition based on around two hundred prints, all of them rare and old.

It is called: *Shootings, Paris-Berlin-Hollywood, 1910-1939*.

These photographs allow us to discover the legendary world of the studios and film sets at a time when film-making was still totally artisanal and was constantly inventing its own techniques of using light.

Paris, Berlin and Hollywood were the three most important capitals of the cinema world, and at the time film-makers were used to travelling from one country to another for the purposes of shooting, or they migrated definitively owing to historic devastating events – in 1933, the coming to power of Hitler in Germany. Fritz Lang, Billy Wilder, Ernst Lubitsch, Robert Siodmak and others emigrated, sometimes after a stay in Paris, and headed for the Hollywood Studios.

These photographs show us films being made with all the different players, skills and equipment required: accessories, set machines, lighting equipment, costumes, sets, technical teams, stars and directors of the period.

Each of these photographs is a mine of information about the cinema during these three decades, revealing its mystery and magic, while showing us what went on backstage: the film-makers at work.

The cinema was still Silent at the beginning, and then Talking films arrived. The technique evolved but the atmosphere of shooting films kept all its mystery and charm. That is the impression we get when looking at these fine photographs in which we can recognise, among others, Griffith, Cecil B. DeMille, René Clair, Gance, Lang, Lubitsch, Sternberg, Chaplin, Laurel and Hardy, Erich Von Stroheim, and many other Masters of the cinema.

SERGE TOUBIANA

Director General of La Cinémathèque française

Ingrid Bergman and the dog Buzzy on the fringe of *Intermezzo* (Gregory Ratoff, 1939). Prod. United Artists (Coll. IC)

EXHIBITION

SHOOTINGS

PARIS-BERLIN-HOLLYWOOD, 1910-1939

Max Linder filming *The King of the Circus* (1924). Prod. Vita-Film (Coll. IC)

The photo library of La Cinémathèque française possesses a rich collection of about 500,000 photographs, many of them magnificent and most of them unpublished, taken during the making of films. These beautiful silver prints on printing-out paper cover the period from the origins of film up to now. La Cinémathèque also preserves

a collection of about 7,000 photographic plates, negatives and positives, produced from the 1910s onwards. The recent inventory of these pictures led to the discovery of some truly exceptional documents.

A Parisian private collection – Isabelle Champion collection – also contains a large number of

film set photographs never before presented or published. Our exhibition draws on these two collections to show the world of film-making in three countries – France, Germany and the United States – and over three decades – 1910-1939.

Fritz Lang, the actor Gustav Froelich and the cinematographer Karl Freund shooting *Metropolis*, UFA, 1927. Film set photographer Horst Von Harbou. (Coll. IC)

A choice of **original photos**, accompanied by **costumes, set machinery** and **extracts from films** allows us not only to recount the **technical history** of shooting, sets and lighting, but also to plunge back into the **forgotten atmosphere of the studios** during the period of silent films and the early years of talking films to discover the great masters of the early cinema at work. And to present at each stage the process of making a film through the humble and yet fundamental work of the film set photographer.

We offer an **original itinerary** along which each visitor will be able to make curious finds and discoveries: film professionals and film buffs, of course, as well as those interested in techniques, sets, lighting, studios, movie stars, photographs, who will be introduced to an unrecognized genre, film set photography. Simple craftsmen or recognised and respected artists, these photographers enable us through their work to go **right inside the studios**. These photographers, unknowingly, were

historians who have passed on to us a mass of **unique pictures on the habits and customs of each studio profession**.

They give us information about the work of cinematographers; on the shooting conditions; on the use of lighting; on the set techniques; on the problems linked to the arrival of talking films or colour films; on the directing of actors; on the lives of movie stars. They throw light on the close relationship between the director and his cameraman: **Griffith and Billy Bitzer, Fritz Lang and Karl Freund, Stroheim and Hal Mohr, Chaplin and Rollie Totheroh, Abel Gance, Leonce Burel and Kruger, etc.**

This exhibition is designed to pay **tribute to the profession of film set photographer**. This profession (stemming from theatre) took shape with the birth of the cinema, as we have prints showing **Lumière cinematographers** taking shots with their Cinématographe. Pictures from the first decade of the 20th century attest to the presence of photographers on the sets of

the Pathé studios. These stills were then distributed with posters, or archived by the directors and the actors. A few years later they were displayed in the entrances to cinemas and published in the press. Unfortunately, **the names of these first photographers have often not come down to us**. Their activity was regarded as accessory to the shooting of the film, and they were seen as a nuisance that had to be put up with. It was only from 1918 on that their work began to be properly recognised as extremely useful by the corporation. **And it was not until 1928 that the guild of unit photographers was founded in the United States.**

It was a very specific type of work that demanded great skill and rapidity. Often the photographer, in an atmosphere of great tension, had to approach each member of the team with great tact because he had to work without disturbing them, to be present but not in the way. Their role was unenviable: before the shoots there was nothing to do and nobody was ready;

Carole Lombard at Columbia in 1933 (Coll. IC)

Ernst Lubitsch at the door of an American set circa 1930. Prod. Paramount (Coll. IC)

during the shoots he was in the way; after a shoot came relief; the actors often did not want to keep up the tension that they had to go through during the shoot and the photographer was then seen as a nuisance.

Selling a cinematographic story through a frozen instant of movement on a still picture, an invitation to share a dream, desire, terror, suspense and exciting action in a single still is not easy. The photographs taken on film sets, and particularly those that show set machinery and the technical team at work, have contributed to the success of a large number of films, because they are strong pictures filled with what is not shown or said, its unconscious elements.

In certain cases, the work of the unit photographer is the only trace remaining of lost films, or the only "archive" of films that have survived. Sometimes, the pictures are of such a fine artistic quality that they also become **masterpieces of photography**.

This original exhibition – the subject has never been explored in spite of its scope – will consist of **around 220 vintage photos** rigorously chosen for their quality and interest. These images, often unique, will be displayed beside pieces of set machinery, scale models and costumes, as well as extracts from films. For example the uniform worn by Erich Von Stroheim for *The Wedding March*, preserved by La Cinémathèque française, will be exhibited alongside set photos from the film.

The aim is to highlight the aesthetic quality of **original vintage photos**, as well as to offer **an entertaining and explanatory visit to the different skills that go into film-making**.

The visit takes the form of an exploration of **ten main themes**. Some are **technical** (the lighting, the sets, the sound equipment), while others concern **the work of directing** (directing actors), **the daily life of a studio** (prints of groups, gag photos) or of the **advertising department** where we will discover some very sensual pictures

that celebrate both the woman and the apparatus around her.

Ten "zooms" are devoted to key film-makers of the period who sometimes worked in the three countries focused on, which are fitted into the thematic presentation. Some of these "zooms" contain only five photos, while others are wider in scope, for example those with Erich Von Stroheim and Fritz Lang.

A reference catalogue with exceptional iconography will throw light on and reinforce the exhibition contents and round them off perfectly. In this way, this ambitious project takes on its full value and the breadth of the attention that it will inspire.

The exhibition will be available for touring as from autumn 2010.

When You're in Love, directed by Robert Riskin in 1937, with Cary Grant and Grace Moore. Prod. Columbia (Coll. IC)

AROUND THE EXHIBITION

© Stéphane Dabrowski / CF

Screening in the Henri Langlois auditorium, Cinémathèque française.

Ernst Lubitsch directing Pola Negri in *Forbidden Paradise* (1924)
Prod. Famous Players-Lasky Corp. (Coll. IC)

► **A PROGRAMME** to see again the films presented in the exhibition, by Charles Chaplin, Abel Gance, Jean Renoir, René Clair, Erich von Stroheim, D.W. Griffith, Cecil B. DeMille, Fritz Lang, Ernst Lubitsch and Joseph Von Sternberg. And **RETROSPECTIVES** dedicated to Julien Duvivier, Pola Negri and Robert Siodmak.

► **A STUDY DAY** devoted to the "Studios". A technical history of the life of the Studios, in Paris, Berlin, Hollywood and elsewhere. The Studio, that legendary place where the stars were closed away as in a greenhouse to promote the growth of their photogenic qualities, the stamping ground of the power of tyrannical film-makers in boots and with a whip, emblem of the power of producers... As well as a place of work involving the taming of light, the making of sets, make-up, costumes, process shots and special effects, making up a factory of images (and sounds). And, as well, a world of workshops, craftsmen, technicians, and administrators, a complex and risky economic organisation. In short, a place where the cinema has always experimented on an artisanal or industrial scale.

► **A CYCLE OF LECTURES GIVEN BY THE CONSERVATOIRE DES TECHNIQUES CINÉMATOGRAPHIQUES:** talks by Willy Kurant, the great director of photography, on the camera movements (backed up by demonstrations); by the historian Priska Morrissey on the profession of head cameraman; by Maurice Gianati, film historian, on the director Alice Guy who worked during the two first decades of the 20th century in France and the United States.

► **SCREENING AND LECTURES** on "Cultural Migrations", in partnership with the Université permanente de la Ville de Paris. Three lectures given by Marc Cerisuelo, historian of the classic Hollywood cinema: "*From Berlin to Hollywood: cultural transfer and cinema*" (following the screening of "*The Dawn*" by F. W. Murnau), "*The Shadow of Lubitsch. Comedy between Europe and America*" (following the screening of "*Ninotchka*" by Ernst Lubitsch), and "*Berlin-Paris-Hollywood: crossed destinies and artistic renewal*" (following the screening of "*Mauvaise Graine*" ("*Bad Seed*") by Billy Wilder).

► **AN ON-LINE MULTIMEDIA DEVELOPMENT "ZOOM"** on the website of La Cinémathèque and consultable during the exhibition, on the album of the film set and shooting photos from "*The Woman in the Moon*" (Fritz Lang, 1929). The album, from the collections of the Cinémathèque (the Lang collection) and presented in a display case in the exhibition, can be leafed through completely thanks to its digitisation. This on-line development, in French and English, also explains the meaning of this document commissioned by the film's producers, the role of the film set photographer, and offers an evocation with the historian Bernard Eisenschitz of this incredible science-fiction film, the last silent work of Lang and entirely filmed in a studio.

► **THE CATALOGUE OF THE EXHIBITION**, illustrated with over 200 photos, brings together texts by Isabelle Champion, Laurent Mannoni and a preface by Martin Scorsese (to be confirmed). It is jointly published by Le Passage / La Cinémathèque française.

PAST AND OTHER TRAVELLING EXHIBITIONS

Autumn 2005 – **Renoir / Renoir**

(opening of La Cinémathèque française in its new Frank O. Gehry building)

Curators : Serge Toubiana – La Cinémathèque française and Serge Lemoine – Musée d'Orsay

Set: Lorenzo Piqueras

Sponsorship: LVMH, Christian Dior

Touring: The Bunkamura Museum of Art (Tokyo) National Museum of Modern Art (Kyoto) 2008.

Spring 2006 – **iAlmodóvar: Exhibition!**

Curators: Matthieu Orléan – La Cinémathèque française and Frédéric Strauss

Artistic advisors: Pedro and Agustín Almodóvar-El Deseo

Set: Nathalie Crinière – Agence NC

Sponsorship: Pathé, Fondation Pierre Bergé – Yves-Saint-Laurent, SEACEX, Agnès b

Autumn 2006 – **German Expressionist Cinema, Splendors of a collection**

Curators: Marianne de Fleury and Laurent Mannoni – La Cinémathèque française

Set: Dominique Brard – l'Atelier de l'Île

Sponsorship: Chopard

Spring 2007 – **The Image to Come, How Cinema inspires Photographers**

Curators: Serge Toubiana – La Cinémathèque française and Diane Dufour-Magnum Photos

Set: Caruso-Torricella Architetti

Sponsorship: Orange

Co-production: CCCB in Barcelona (Spring 2008)

Autumn 2007 – **Sacha Guitry, an Artist's Life**

Curators: Noëlle Giret – Bibliothèque Nationale de France and Noël Herpe, historian and critic

Set: Massimo Quendolo

Sponsorship: banque Neufilze OBC

Spring 2008 – Georges Méliès, Cinema Magician

Curator: Laurent Mannoni – La Cinémathèque française

Set: Massimo Quendolo

Sponsorship: Natixis

Autumn 2008 – Dennis Hopper and the New Hollywood

Curator: Matthieu Orléan – La Cinémathèque française

Set: Nathalie Crinière – Agence NC

Sponsorship: Canal +

Touring: ACMI in Melbourne (Autumn 2009)

Spring 2009 – Jacques Tati, in double quick time

Curators: Macha Makeïeff – Les films de mon Oncle and Stéphane Goudet

Set: Macha Makeïeff

Sponsorship: Groupama, Orange and agnès b.

Autumn 2009 – Magic lantern and painted film – Four centuries of cinema

Curator: Laurent Mannoni – La Cinémathèque française and Donata Pesenti

Campagnoni – Museo Nazionale del Cinema (Turin)

Set: Massimo Quendolo

Sponsorship: banque Neufilize OBC, EDF.

Coproduction and touring: The National Cinema Museum of Torino, in collaboration with Il Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale (Summer 2010)

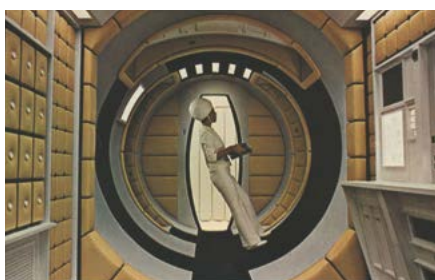

Autumn 2010 – Brunette / Blonde

Curator: Alain Bergala

Set: Nathalie Crinière – Agence NC

Sponsorship: Neufilize Obc, Groupama, grands mécènes de La Cinémathèque française.

Spring 2011 – Stanley Kubrick

Curator: Hans-Peter Reichmann

Set: Günter Illner

Original exhibition produced by the Deutsches Filmmuseum of Frankfurt.

Sponsorship: Warner Bros., Canal+, Neufilize Obc, Groupama, grands mécènes de La Cinémathèque française.

© Frédéric Allan / CF

CONTACTS

LA CINÉMATHEQUE FRANÇAISE - MUSÉE DU CINÉMA

51, rue de Bercy
75012 Paris
www.cinematheque.fr

CO-PRODUCTIONS AND TRAVELLING EXHIBITIONS

Christine Drouin
Tél : 33 (0)1 71 19 33 24
c.drouin@cinematheque.fr

PRESS

Élodie Dufour
Tél : 33 (0)1 71 19 33 65
e.dufour@cinematheque.fr

SPONSORS / COMMUNICATION

Jean-Christophe Mikhaïloff
Tél : 33 (0)1 71 19 33 14 /
33 (0)6 23 91 46 27
jc.mikhailoff@cinematheque.fr

CNC