

CINÉMA

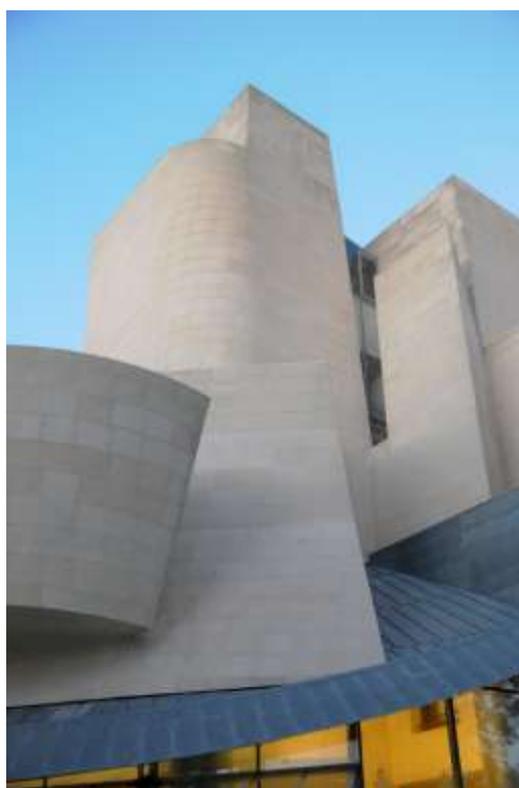
EXPOS
FILMS
RENCONTRES
ATELIERS

CINEMATHEQUE

EXPOS FILMS RENCONTRES ATELIERS

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2021

AVANT PROPOS.....	4
2021 EN QUELQUES CHIFFRES.....	5
LA CINÉMATÈQUE REMERCIE SES PARTENAIRES ET MÉCÈNES.....	6
ILS SONT VENUS.....	7
1 L'OFFRE AU PUBLIC	11
1.1 LES EXPOSITIONS	12
1.1.1 Louis de Funès, l'exposition.....	12
1.1.2 CinéMode par Jean Paul Gaultier	14
1.2 LE MUSÉE MELIES, LA MAGIE DU CINEMA.....	17
1.2.1 Ouverture du Musée Méliès	17
1.2.2 Rotation d'œuvres dans la muséographie permanente.....	18
1.3 LES STUDIOS ÉDUCATIFS	21
1.3.1 Les studios 1 et 2 de tournage.....	21
1.3.2 Les studios 3 et 4 de cinéma d'animation	21
1.3.3 Refonte des studios	21
Son et Post production.....	21
1.4 LA PROGRAMMATION DES FILMS	22
1.4.1 La programmation des salles	22
1.4.2 La plateforme HENRI	26
1.5 L'ACTION CULTURELLE ET ÉDUCATIVE	28
1.5.1 L'action culturelle	28
1.5.2 L'action éducative	30
1.6 LA BIBLIOTHÈQUE DU FILM.....	34
1.6.1 La bibliothèque – vidéothèque	34
1.6.2 L'iconothèque.....	35
1.6.3 L'espace chercheurs.....	35
1.7 L'OFFRE COMMERCIALE	36
1.7.1 La librairie	36
1.7.2 Le restaurant Les 400 Coups.....	36
1.8 LA POLITIQUE DES PUBLICS.....	37
1.8.1 La fréquentation	37
1.8.2 Promotion et fidélisation.....	37
1.8.3 Élargissement et rajeunissement des publics	40
2 LES COLLECTIONS	43
2.1 L'ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS.....	44
2.1.1 Le conservatoire des techniques cinématographiques	46
2.2 LA CONSERVATION ET LE TRAITEMENT DES COLLECTIONS.....	48
2.2.1 Le traitement des collections films	49
2.2.2 Le catalogage des collections films.....	51
2.2.3 Le traitement des collections non-film	52
3 DIFFUSION ET RAYONNEMENT	57
3.1 L'ITINÉRANCE DES EXPOSITIONS	58
3.1.1 Synthèse de l'activité liée aux expositions itinérantes.....	58
3.1.2 Les expositions en tournée en 2021	58
3.1.3 Prospection et projets pour 2022	59
3.2 LA VALORISATION DES COLLECTIONS.....	60
3.2.1 La numérisation et la mise à disposition des collections	60
3.2.2 Recherche, enseignement et publications	61
3.2.3 Les prêts d'œuvres	62
3.2.4 La Cinémathèque française hors les murs.....	65
3.2.5 Les visites de délégations étrangères.....	65
4 COMMUNICATION ET PROMOTION	67
4.1 LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION	68
4.1.1 La communication institutionnelle	68
4.1.2 La communication événementielle et les partenariats.....	69

4.1.3	Les relations presse	71
4.1.4	Le site internet et ses publications	75
4.1.5	Contenus éditoriaux et perspectives	76
4.2	LES PARTENARIATS ET LES AIDES FINANCIÈRES.....	77
5	MOYENS ET ORGANISATION	79
5.1	LES MOYENS FINANCIERS	80
5.1.1	Les ressources.....	80
5.1.2	Les dépenses.....	82
5.2	LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES	83
5.2.1	Les effectifs.....	83
5.2.2	L'impact de la crise sanitaire sur l'organisation de la Cinémathèque	83
5.2.3	Les instances représentatives du personnel	84
5.2.4	La révision de la convention d'entreprise	84
5.2.5	La négociation obligatoire en entreprise (NOE)	84
5.2.6	Le plan de développement des compétences	85
5.2.7	La qualité de vie au travail	85
5.3	LES MOYENS TECHNIQUES	86
5.3.1	L'exploitation des salles et l'audiovisuel	86
5.3.2	Les systèmes d'information.....	89
6	L'ASSOCIATION	91
6.1	LES MEMBRES	92
6.2	LES INSTANCES DE L'ASSOCIATION.....	93
6.2.1	Le conseil d'administration.....	93
6.2.2	Le comité financier	93
6.2.3	L'assemblée générale	93

AVANT PROPOS

2021 a été une nouvelle année difficile pour notre institution, avec une fermeture totale de près de 5 mois, suivie d'une reprise partielle des activités, avant la mise en place du Pass sanitaire, accompagnée des lourdeurs organisationnelles et des crispations du public que cette organisation a suscitées.

Malgré cette deuxième saison de perturbations, et même si la comparaison avec 2019, année exceptionnelle, donne la mesure de tout ce qu'il nous faudra faire et inventer pour atteindre à nouveau une telle fréquentation (un peu plus de 380 000 entrées), la Cinémathèque n'a cessé d'assumer ses missions patrimoniales fondamentales tout en poursuivant son effort d'ouverture à un nouveau public, même dans des conditions très contraintes.

De ce point de vue, après le succès de l'exposition consacrée à Louis de Funès (70 000 entrées au total, en trois périodes d'ouverture !), « CinéMode par Jean Paul Gaultier » (60 000 entrées) a confirmé notre capacité intacte à attirer des primo-visiteurs, c'est-à-dire un public qui n'était jamais venu à la Cinémathèque et qui ignorait parfois jusqu'à son existence !

Le taux de satisfaction des visiteurs est une nouvelle fois très élevé et présage de beaux succès pour les nombreuses itinérances prévues, notamment espagnoles, dans le réseau des Caixa Forum.

Cette bonne idée d'avoir proposé à Jean Paul Gaultier de nous exposer son rapport fécond au cinéma, d'abord à travers notre propre collection de costumes, avant de la compléter par des prêts, nous la devons à notre amie Tonie Marshall : nous ne l'oublions pas.

Toutefois, ces réussites, qui se traduisent par un chiffre global tout à fait satisfaisant de près de 200 000 visites à la Cinémathèque dans le contexte d'une deuxième année de pandémie, ne sauraient faire oublier l'essentiel de nos difficultés et de nos inquiétudes : comment faire revenir le public dans nos salles (de projection, d'exposition avec le Musée Méliès, et de lecture avec la Bibliothèque) dans les mêmes proportions que lors des excellentes années 2018, 2019 et du premier trimestre 2020 ?

Force est de constater qu'il nous faudra remonter la pente et retrouver les 1 000 abonnés que nous avons perdus... Mais cette inquiétude devant les nouvelles habitudes des spectateurs, qui touche avec une toute autre ampleur, hélas, la totalité de l'exploitation cinématographique, ne saurait nous faire oublier que les rétrospectives consacrées à Jacques Rozier, Alain Resnais, Nicole Garcia ou Bruno Dumont ont trouvé leur public dans des proportions plus qu'honorables ; que notre Musée Méliès, ouvert sans vernissage dès que cela a été enfin possible, plaît à ses premiers visiteurs promet de trouver petit à petit sa place sur la carte encombrée des musées parisiens et saura sans doute attirer de nouveaux publics scolaires ; et que nos activités éducatives hors et dans nos murs, en plein essor au sein de nos nouveaux Studios de tournage du 7ème étage, ont réussi à attirer pas moins de 20 000 enfants, adolescents et adultes sur une demi-année. Une preuve supplémentaire de l'intérêt qui est porté à notre activité : l'impressionnante couverture presse dont a bénéficié la Cinémathèque cette année.

La politique patrimoniale présente quant à elle un très bilan enthousiasmant : au rang de nos actions les plus significatives, notons par exemple la restauration de *La Règle du jeu* de Jean Renoir, en partenariat avec Les Grands films Classiques, ou encore l'enrichissement par 53 dépôts et dons de la collection films (contre 31 en 2020). Les collections dites « non-film » se sont, elles, enrichies de 112 dons, dépôts et achats, soit une progression de 59 % par rapport à 2020.

Cette année encore, la Cinémathèque et son personnel auront démontré leur capacité d'adaptation et leur combativité dans le maintien d'une offre au public résolument variée et qualitative et l'accomplissement de l'ensemble de nos missions patrimoniales.

Par ailleurs, pour la seconde année consécutive, ce contexte singulier n'aura pas épargné les finances de la Cinémathèque, puisqu'elle présente un résultat déficitaire assez important. Celui-ci est imputable, d'une part, aux aléas de la crise sanitaire et leurs conséquences, lesquelles, contrairement à l'année dernière, n'ont pas été compensées par des aides exceptionnelles et compensatoires de l'État et du CNC ; d'autre part, la Cinémathèque a dû faire face à des dépenses exceptionnelles très significatives liées à la relocalisation de ses collections d'appareils et lanternes magiques.

Les perspectives esquissées au dernier trimestre et confirmées en début d'année 2022 permettent d'espérer que 2022 marque un nouveau départ... La Cinémathèque est prête à le prendre !

Costa-Gavras
Président

Frédéric Bonnaud
Directeur général

2021 EN QUELQUES CHIFFRES

La fréquentation

- **192 994 visiteurs**
  - 81 920 pour les films
  - 70 381 pour les expositions temporaires
  - 30 513 pour le Musée Méliès
  - 4 417 pour la bibliothèque
  - 5 763 pour les ateliers, visites architecturales, activités pédagogiques hors visites guidées
- **94 943 visiteurs pour les expositions itinérantes** en Europe
- **27 967 participants aux actions culturelles et éducatives** (dont 20 363 pour l'action éducative)
- **4 863 abonnés dont 3 096 au Libre Pass, 17% ont moins de 26 ans**

Les activités

- **729 films, 834 séances, 34 % de taux de remplissage**
- **137 films diffusés sur la plateforme HENRI**
- **2 expositions temporaires in situ**
- **Le Musée Méliès**
- **5 expositions en itinérance dans 7 villes européennes (En France, Belgique, Espagne, Suisse)**
- **42 rencontres et conférences**
- **70 ateliers d'initiation**
- **22 journées de formation pour les enseignants et médiateurs**

Les collections

- **100 nouveaux appareils**
- **1 310 boîtes de films déposées**
- **6 995 nouvelles notices d'inventaire**
- **31 films sauvegardés sur 21 424 mètres de pellicule polyester**
- **355 films numérisés**
- **286 titres de films catalogués**
- **1 340 objets et documents prêtés pour des expositions**

Les médias

- **2 445 000 visiteurs sur le site Internet**
- **263 800 amis Facebook**
- **150 500 followers Twitter**
- **45 000 abonnés Instagram**
- **4 000 abonnés TikTok**

Les moyens financiers

Subvention du CNC	19 200 K€
Ressources propres :	4 223 K€
○ <i>Billetterie :</i>	1 123 K€
○ <i>Itinérances d'expositions (dont 233 K€ d'avances de frais) :</i>	374 K€
○ <i>Locations d'espaces :</i>	173 K€
○ <i>Librairie :</i>	412 K€
○ <i>Autres recettes commerciales :</i>	100 K€
○ <i>Mécénats et partenariats :</i>	1 622 K€
○ <i>Autres recettes :</i>	419 K€

Les moyens humains au 31/12/2021

- **202 CDI**
- **11 CDD**
- **2 contrats de professionnalisation et xx apprenti**

L'association comptait 943 membres au 31 décembre 2021

LA CINÉMATÈQUE FRANÇAISE REMERCIE SES PARTENAIRES ET MÉCÈNES

Grands Mécènes de la Cinémathèque française

CHANEL

Amis de la Cinémathèque française

Autres mécènes et partenaires

Jean Paul GAULTIER

NETFLIX

france•tv

DMG LUMIÈRE
BY ROSCO

LES HÔTELS BAVEREZ
a parisian-family story

ILS SONT VENUS

Janvier, février

Hassen Ferhani a échangé avec des enseignant-e-s lors de formations à distance.

Mars, avril, mai

Juin, juillet, août

Chaitane Conversat, Hassen Ferhani, Patrick-Mario Bernard et Pierre Trividic ont échangé avec des enseignant-e-s lors de formations à distance.

Rétrospectives :

- **Wang Bing** en présence de Karol Beffa, Xavier Maly, Dominique Paini, Sabrina Seyvecou.

- **Julie Delpy en sa présence** et en présence de Costa-Gavras, Maxime Saada, Albert Delpy, Anne Azoulay, Aure Atika, Caroline de Maigret, Mabrouk El Mechri, Frédéric Gorny, Sabine Haudepin, Cristián Jiménez, Sylvie Lindeperg, Myriam Mézières, Marcelo Novais Teles, Panayotis Pascot, Yarol Poupaud.

- **Paulo Branco en sa présence** et en présence de Francis Kurkdjian, Jean-Christophe Bouvet, Viviane Candas, Agnès de Sacy, Geneviève Fraisse, Yann Gonzalez, Cédric Kahn, Jacques Kébadian, Bernard Menez, Liliane Rovère.

Costa-Gavras, Julie Delpy, Maxime Saada © T. Stefanopoulos – CF

Julie Delpy fait don d'une robe de *La Comtesse* © T. Stefanopoulos – CF

Paul Verhoeven © T. Stefanopoulos – CF

Elsa Zylberstein
© T. Stefanopoulos – CF

Constance Meyer
© T. Stefanopoulos – CF

Septembre, octobre

Samir Guesmi et Benoît Jacquot sont venus à la rencontre des enseignant-e-s en formation.

Visite privée du Musée Méliès en présence de la famille Méliès : Marie-Hélène Lehérissey, Lawrence Lehérissey, Jacques Malthête et Anne-Marie Quévrain, et en présence de Costa-Gavras, Jean-Paul Rappeneau, Laurent Heynemann, Dominique Boutonnat, Sophie-Justine Lieber, Marie Lhermelin, Julia Beurton, Jean-François Clervoy, Florence Philbert, Nathalie Crinière, François Binetruy, Francis Kurkdjian, Manuela Padoan, Sophie Seydoux, Arielle Dombasle et Eduardo Raon, Vincent Darré, Frédéric Gorny, Jean-Pierre Kalfon, Julien Landais, Stanislas Merhar, Aurélien Recoing, Zinédine Soualem, Edouard Taufenbach & Bastien Pourtout, Serge Toubiana.

Rétrospectives :

- **Bruno Dumont en sa présence** et en présence de Stéphane Lerouge, Emanuele Arioli, Emmanuelle Devos, Fabien Fenet, Nicolas Philibert, Julie Sokolowski, Anne Steffens, Michel Zink.

- **Ozploitation!** en présence de **S.E. Gillian Bird**, ambassadrice de l'Australie en France, Matthew Gledhill, Catherine Belkhdja, Amanda Langlet, Ounie Lecomte.

- **Paul Verhoeven en sa présence** et en présence de Saïd Ben Saïd, Claude Zaouati, Laure Adler, Pascal Cervo, Frédéric Gorny, Olivier Rabourdin, Elsa Zylberstein.

- **Reprise de la 60e Semaine de la Critique** en présence de Constance Meyer, Alexandre Gavras, Khadar Ayderus Ahmed, Omar Abdi, Anne Azoulay, Leyla Bouzid, Dimitri Doré, Élie Grappe, Raphaëlle Desplechin, Elisa Dondi, Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain, Thomas Lambert, Julie Lecoustre, Vincent Le Port, Emmanuel Marre, Rebecca Marder, Aurélia Petit, Antoine Reinartz, Clara Roquet, Laura Samani, Samuel Theis.

Arielle Dombasle
© T. Stefanopoulos – CF

Dominique Boutonnat
© T. Stefanopoulos – CF

Jean-François Clervoy
© T. Stefanopoulos – CF

Bruno Dumont
© T. Stefanopoulos – CF

Rétrospectives (suite) :

- **Luc Moulet en sa présence** et en présence d'Antonietta Pizzorno, Esther Archambault, Claude Arnaud, Sabine Haudepin, Iliana Lolic, Françoise Michaud, Isabelle Prim, Marie-Christine Questerbert, Rosette, Pierre Stoeber.

- **Dino Risi** en présence de Francine Bergé, Maryline Canto, Sylvie Matton, Valeria Sarmiento, Alain Tasma.

- **Krzysztof Kieślowski** en présence d'Irène Jacob, Marin Karmitz, Rosalie Varda-Demy, Thomas Chabrol, Mirosław Baka, Artur Barciś, Victoire du Bois, Urszula Lesiak, Andrzej Seweryn, Zbigniew Zamachowski.

- **John Sayles en sa présence** et en présence de Maggie Renzi et Costa-Gavras.

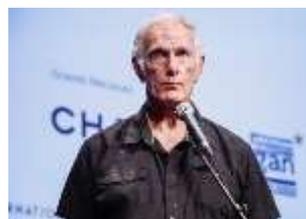
- **Phillip Noyce en sa présence** et en présence de S.E. Gilian Bird, Lisa Fox, Dominique Hoff, Valentino Piazzi, Vuyo Noyce, Ayanda Eve Noyce, Jason Clarke.

Luc Moulet
© T. Stefanopoulos – CF

Irène Jacob © T. Stefanopoulos – CF

John Sayles
© T. Stefanopoulos – CF

Jason Clarke, Phillip Noyce
© T. Stefanopoulos – CF

Roselyne Bachelot, Bruno Blanckaert
© T. Stefanopoulos – CF

Visite inaugurale des studios pédagogiques en présence de Roselyne Bachelot-Narquin, Laetitia Avia, Bruno Blanckaert, Bertrand Cizeau, Philippe Collot, Aymar du Châtenet, Sarah Gaubert, Djilali Guerza, Olivier Henrard, Marie Lhermelin, Olivier Palatre, Emmanuelle Pierre-Marie.

Programmation « Aujourd'hui le cinéma », en présence de Bertrand Bonello, Dominique Cabrera.

Avant-premières :

- **Montand est à nous d'Yves Jeuland et Vincent Josse en leur présence** et en présence de Costa-Gavras, Carole Amiel, Jean-Louis Livi, Dominique Hoff, Emmanuel Migeot, Carine Rolland, Linh-Dan Pham, Arthur Dreyfus, Joël Farges, Filip Flatau, Thierry Jousse, Jean-Paul Rappeneau, Fabienne Servan-Schreiber, Eric Slabiak, Nadine Trintignant.

- **La Traversée de Florence Mialhe en sa présence** et en présence de Dominique Hoff, François-Xavier Delmas, Clémentine Baert, Émile Berling, Jacques Kermabon et Nicolas Philibert.

- **Illusions Perdues de Xavier Giannoli** en présence de Barbara Carlotti, Caroline Champetier, Noémie Lvovsky.

Carole Amiel, Yves Jeuland
© T. Stefanopoulos – CF

Visite privée et vernissage de l'exposition CinéMode par Jean Paul Gaultier en sa présence et en présence de Costa-Gavras, Ara Apkarian, Frédéric Appaire, Laetitia Avia, Audrey Azoulay, Benoît Collard, Gilles Droit, Fahd Hariri, Dominique Hoff, Emmanuelle Pierre-Marie, Marc Puig, Claude Zaouati, François Alu, Josiane Balasko, Tanel Bedrossiantz, Marisa Berenson, Christine Bergstrom, Clémence Botino, Serge Bromberg, Sophie Calle, Barbara Carlotti, Cristina Cordula, Philippe Decouflé, Albin de la Simone, Mathieu Demy, Maxime Deroyez, Romane Dicko, Rossy de Palma, Cristina de Vogüe, Arielle Dombasle, Denitza Ikonomova, Cristián Jiménez, Farida Khelfa, Moon Kyu Lee, La Grande Dame, Anne Le Ny, Blanca Li, Thierry-Maxime Loriot, Youssef Nabil, Moussa Niang, Laura Pergolizzi dite LP, Micheline Presle, Jean-Paul Rappeneau, Coco Rocha, Anaïs Romand, Sylvie Tellier, Rosalie Varda-Demy, Dita von Teese, Alexandre Wetter.

Jean Paul Gaultier,
Micheline Presle
© T. Stefanopoulos – CF

Blanca Li, Youssef Nabil,
Rossy de Palma
© T. Stefanopoulos – CF

Dita von Teese, Sylvie Tellier, Coco Rocha, Clémence Botino
© T. Stefanopoulos – CF

Novembre, décembre

Rétrospectives :

- **Alain Resnais** en présence de Laurence Delamare, Camille Bordes-Resnais, Pierre Arditi, Sabine Azéma, Sylvette Baudrot-Gilbaud, Francine Bergé, Renato Berta, Blutch, Inas Chanti, Marie Colomb, Anne Consigny, André Dussollier, Bruno Fontaine, Laurent Herbiet, Agnès Jaoui, Christophe Jeauffroy, Cédric Le Gallo, Jean-Louis Livi, Youssef Nabil, Rodolphe Pauly, Bruno Pesery, Bruno Podalydès, Aurélien Recoing, Thimotée Robart, Caroline Silhol, François Thomas, Lambert Wilson, Elsa Zylberstein.

- **American Fringe, saison 5** en présence de Richard Peña, Livia Bloom Ingram, Maria Del Mar Rosario, Merawi Gerima, Dario Guererro, Lyle Kash, Hasan Oswald, Lynne Sachs, Frank Vitale.

- **Jacques Rozier** en présence de Bernard Menez, Luis Rego, Pierre Richard.

Lambert Wilson, Laurence Delamare
© T. Stefanopoulos – CF

Thimotée Robart
© T. Stefanopoulos – CF

Sabine Azéma
© T. Stefanopoulos – CF

Benoît Magimel, Nicole Garcia, Pierre Niney, Stacy Martin
© T. Stefanopoulos – CF

Catherine Deneuve
© T. Stefanopoulos – CF

Jack Lang
© T. Stefanopoulos – CF

- **Nicole Garcia en sa présence** et en présence de Lionel Jospin, Jack Lang, Francis Kurkdjian, Laurent Heynemann, Jean-Paul Rappeneau, Christophe Beaucarne, Julie Bertuccelli, Anne Consigny, Inès de La Fressange, Vincent Darré, Catherine Deneuve, Emmanuelle Devos, Evelyne Dress, Jean Dujardin, Roxane Duran, Jacques Fieschi, Benoît Magimel, Géraldine Pailhas, Pierre Rochefort, Brigitte Roüan, Régis Wargnier.

- **Elizabeth Taylor** en présence d'Olivier Snanoudj et de Costa-Gavras.

- **Hugo Santiago** en présence de Valérie Dréville, Sophie Faudel, Jérôme Prieur, et Coralie Seyrig.

Avant-premières :

- **Bad Luck Banging or Loony Porn de Radu Jude** en présence de Katia Pascariu.

- **La Main de Dieu de Paolo Sorrentino** en présence de Costa-Gavras, Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce, Elisha Karmitz, Farid Bentoumi, Damien Bonnard, Emmanuelle Devos, Laetitia Dosch, Nicole Garcia, Tony Gatlif, Anne Le Ny, Suzanne Lindon, Marie-Castille Mention-Schaar, Agathe Rousselle, Jean-Paul Salomé, Karine Silla.

- **Don't Look Up de Adam McKay** en présence de Costa-Gavras, Véronique Cayla, Sophie Cazes, Laurent Cormier, Sabrina Seyvecou, Pascal-Alex Vincent.

Programmation « Aujourd'hui le cinéma » en présence de Yann Gonzalez, Benoît Magimel.

Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce
© T. Stefanopoulos – CF

Agathe Rousselle
© T. Stefanopoulos – CF

Emmanuelle Devos, Suzanne Lindon
© T. Stefanopoulos – CF

Laetitia Dosch, Damien Bonnard
© T. Stefanopoulos – CF

Bien que la Cinémathèque française soit restée fermée près de six mois en 2021, et malgré le contexte sanitaire défavorable lors des six mois d'ouverture, les personnalités étaient au rendez-vous de nos événements et se sont prêtées au jeu du photocall et du tapis rouge, assurant ainsi à la Cinémathèque française une visibilité majeure dans la presse et sur les réseaux sociaux pour nos vernissages d'exposition et certaines avant-premières.

Nous avons donc poursuivi l'objectif de valoriser nos mécènes et partenaires, les officiels qui sont un soutien pour notre institution, et bien sûr de mettre à l'honneur des talents et techniciens du cinéma de forte notoriété.

Certains événements, notamment le vernissage et la visite privée de l'exposition *CinéMode par Jean Paul Gaultier*, ont été l'occasion de montrer et d'appuyer la diversification de nos publics. En effet, qu'ils ou elles soient mannequins, sportifs, personnalités de télévision ou influenceurs de réseaux sociaux, ils se sont fait le relais auprès de leur audience (pourtant souvent difficile à atteindre et ne connaissant pas nécessairement notre institution) d'une partie de nos activités.

C'est le résultat d'une stratégie d'influence et d'actions concrètes que nous poursuivons depuis des années et que nous souhaitons approfondir lors des prochains événements-phares.

Paul Verhoeven reçoit un fauteuil d'honneur
© T. Stefanopoulos – CF

Julie Delpy reçoit un fauteuil d'honneur
© T. Stefanopoulos – CF

Roselyne Bachelot et Costa-Gavras inaugurent les studios pédagogiques
© T. Stefanopoulos – CF

Nicole Garcia reçoit un fauteuil d'honneur
© T. Stefanopoulos – CF

1 L'OFFRE AU PUBLIC

Dessin de costume, Edith Head, 1954 - *Rear Window (Fenêtre sur cour)* d'Alfred Hitchcock – 1953
Saison 2020-2021/Exposition - CinéMode - CF

1.1 LES EXPOSITIONS

1.1.1 Louis de Funès, l'exposition

Du mercredi 15 juillet 2020 au lundi 1er août 2021

Exposition produite par la Cinémathèque française

Commissariat : Alain Kruger, avec le concours de Thibaut Bruttin
Conseiller du commissaire : Serge Korber †
Scénographie : Designers Unit – David Lebreton
Graphisme : Designers Unit – Emmanuel Labard
Mécénat : La Fondation Gan pour le Cinéma, Vivendi et Pathé, Grands mécènes de la Cinémathèque française ; Gaumont et BNP Paribas, Amis de la Cinémathèque française ; TF1, mécène de l'exposition, avec le soutien de Kodak

Au premier semestre 2021, le public a pu continuer de visiter l'exposition *Louis de Funès*, ouverte le 15 juillet 2020. Initialement prévue pour une durée de 4 mois en 2020, l'exposition a finalement été à l'affiche pendant 12,5 mois, pour une ouverture effective hors confinement de 6 mois.

L'exposition, dont le commissariat a été confié à M. Alain Kruger, journaliste et producteur radio, télévision et cinéma, revient sur la centaine de rôles incarnés par Louis de Funès, dont les succès sont régulièrement vus et revus en France et dans le monde, et qui est désormais célébré par cinq générations de spectateurs. Il s'agit de la première exposition que la Cinémathèque française consacre à un acteur.

Le parcours montre et décrypte les sources d'inspiration et les ressorts de la force comique de Louis de Funès, notamment à travers son génie burlesque de l'observation, qui l'a conduit au sommet du box-office à 50 ans. Louis de Funès incarne une histoire alternative de la France, que ses rôles au cinéma décrivent inexorablement : l'ascension d'un sans-grade de l'après-guerre vers le *star-system*, du petit chef au chef d'orchestre ; le passage des années noires de l'Occupation au technicolor des Trente Glorieuses, des privations à la société de consommation et ses objets fétiches (de l'automobile à la « malbouffe »). Pendant les Trente Glorieuses, la courbe des entrées des films avec Louis de Funès recoupe celle de la croissance française.

Pluridisciplinaire, le parcours pose un regard thématique sur le comique de l'acteur, et s'affranchit d'un déroulé chronologique pour mieux creuser les thèmes propres à son univers grâce à un corpus varié de plus de 300 œuvres : peintures, dessins et maquettes, documents, sculptures, costumes, voitures, et, bien sûr, extraits de films.

Nombre d'œuvres	306	
dont part collections CF	121	40%
Nombre de prêteurs	23	
Provenance des œuvres	1 pays	France
Nombre de reproductions	35	
Nombre d'ayants droit reproduction	6	
Nombre de points audiovisuels	28	2 tactiles, 3 sons, 10 VP, 13 moniteurs
Durée totale diffusion audiovisuelle dans l'exposition	71	minutes
Nombre d'ayants droit diffusion audiovisuelle	20	

Exposition *Louis de Funès* - © Stéphane Dabrowski - CF

Programmation

La programmation de la Cinémathèque a continué à accompagner l'exposition *Louis de Funès* en remontrant, tous les week-ends, les films importants de sa carrière.

Un hommage particulier fut par ailleurs rendu à **Serge Korber**, réalisateur de deux films importants du comédien.

Rencontres

Présentation par le cinéaste Serge Korber de ses deux films avec Louis de Funès : *L'Homme-orchestre* et *Sur un arbre perché*.

Conférences et Lecture

Conférence Louis de Funès : « En musique(s) : l'homme et l'orchestre » par Stéphane Lerouge.

Lecture par le metteur en scène Valère Novarina de son texte : *Pour Louis de Funès*.

Action éducative

Les activités proposées en lien avec l'exposition *Louis de Funès* ont connu un vif succès auprès des groupes et du public familial.

Pour les groupes scolaires (du CP à la Terminale) et centres de loisirs :

- des visites guidées de l'exposition
- des ateliers "Filmer le gag" aux Studios

Pour les adultes :

- des visites guidées pour les groupes et les individuels
- visite en Langue des Signes Française

Pour le jeune public et les familles :

- des ateliers "Fais ton cinéma avec Louis de Funès" aux Studios du 7ème étage

Des projections de films avec Louis de Funès pour le Jeune public, les dimanches en juin et juillet.

Éditions

Couverture catalogue *Louis de Funès, à la folie*

Louis de Funès, à la folie

Catalogue de l'exposition *Louis de Funès*

Une coédition la Cinémathèque française et les Éditions de La Martinière.

Ouvrage collectif dirigé par Alain Kruger avec le concours de Thibaut Bruttin.

Richement illustré, ce livre rassemble des essais inédits d'historiens et de critiques de cinéma, des entretiens avec des proches, acteurs, cinéastes ou autres complices : Danièle Thompson, Serge Korber, Olivier de Funès, son fils et partenaire de six films, Mylène Demongeot, Henri Guybet, Bernard Menez, Maurice Risch, Michel Drucker... ou avec Valère Novarina, Alexandre Astier et Dany Boon, tous admirateurs de Louis de Funès.

En bonus, une chrono-filmographie complète.

272 pages – format 24x28.5 cm

Prix : 34.90 €

Tirage : 6 000 exemplaires

1.1.2 CinéMode par Jean Paul Gaultier

Du mercredi 6 octobre 2021 au dimanche 16 janvier 2022

Exposition coorganisée par la Cinémathèque française et la Fundacio "la Caixa"

Exposition *CinéMode* par Jean Paul Gaultier - © Stéphane Dabrowski - CF

Commissariat général et direction artistique : Jean Paul Gaultier

A la mémoire de Tonie Marshall †

En collaboration avec Matthieu Orléan, Florence Tissot

Scénographie : Scénografiá – Nicolas Groult, Valentina Dodi

Graphisme : Barbara Fregosi

Lumière : Léopold Mauger

Mécénat : La Fondation Gan pour le Cinéma, Grand mécène de la Cinémathèque française ; Gaumont et Warner Bros., Amies de la Cinémathèque française ; Jean Paul Gaultier et TF1, mécènes de l'exposition

De la courtisane à la femme indépendante et puissante, du macho à l'homme-objet en passant par le dandy, l'exposition, dont le commissariat général et la direction artistique sont confiés à Jean Paul Gaultier, parcourt l'histoire croisée du cinéma et de la mode au regard des grands archétypes féminins et masculins et de leurs mutations. Il s'agit de montrer l'évolution du rôle des femmes et des hommes dans la société, à travers le cinéma et par la mode.

Les actrices sont traditionnellement idéalisées en femmes fatales, tandis que les personnages masculins se déploient volontiers dans les grands espaces ou les lieux de pouvoir. Pour autant, le cinéma n'a cessé de renouveler ces représentations normatives sous l'influence de personnalités hors du commun d'un côté, et de l'évolution des mœurs de l'autre. Ainsi, Marlene Dietrich, Greta Garbo et Katharine Hepburn ont affirmé très tôt le port de pièces issues du vestiaire masculin, tandis que Marlon Brando et James Dean, stars du drame social et psychologique, sont érotisés dès les années 1950 d'une manière inédite.

Connu pour l'hypersexualité de ses modèles masculins et féminins, notamment sa jupe pour homme et ses robes corsets, mais aussi pour ses créations revisitant les icônes cinématographiques (comme sa marinière empruntée à *Querelle* de Fassbinder ou sa collection pour homme *James Blonde* de 2010), Jean Paul Gaultier bouscule les codes vestimentaires propres à chaque sexe. Avec humour et impertinence, il met en perspective les costumes (de haute couture, de prêt-à-porter ou de cinéma) dans un rapport inédit aux genres masculin et féminin. Pour lui, les vêtements dialoguent avec les contextes historiques dans lesquels ils ont été pensés, et reflètent (directement ou en creux) les mutations de la société. Ainsi, les mouvements d'émancipation comme la libération des femmes, les droits des LGBTQ, les Black Panthers, le rock, le punk... renouvellent les corps et leurs images, et trouvent une magnifique chambre d'écho dans les films que Jean Paul Gaultier aime comme cinéphile passionné, mais aussi ceux pour lesquels il a travaillé (*La Mauvaise éducation* de Pedro Almodóvar, *Le Cinquième Élément* de Luc Besson).

Le monde de la mode a inspiré plusieurs films célèbres, comme *Funny Face* de Stanley Donen (1957) ou *Falbalas* de Jacques Becker (1945), film capital dans la vocation de Jean Paul Gaultier. Célébration de la plus spectaculaire des relations entre le cinéma et la mode, le motif du défilé jalonne presque toute l'histoire du 7e art. A l'âge d'or hollywoodien, il n'est pas inhabituel que la narration d'un film soit momentanément suspendue pour montrer un défilé dans toute sa durée. L'un des plus mémorables apparaît en Technicolor dans *The Women* de George Cukor (1940), le reste du film étant tourné en noir et blanc. Comment le cinéma, en fonction des époques, influence-t-il la mode et, vice-versa, comment les créations haute couture se retrouvent-elles interprétées à l'écran ? Tour à tour spectaculaire, ludique, magique ou sexy, célébrant les collaborations les plus productives à l'écran comme à la ville (tels Yves Saint Laurent et Catherine Deneuve), l'exposition regroupe un ensemble hétérogène d'œuvres et d'items : costumes de cinéma et accessoires, ensembles et pièces de haute

couture, affiches, photographies, extraits de films, mais aussi magazines, qui documentent l'histoire de la mode et de l'époque où les films furent tournés.

L'exposition s'accompagne d'un catalogue et d'une rétrospective de films liés à la mode, avec une carte blanche à Jean Paul Gaultier.

Nombre d'œuvres	179	Plus de 80 silhouettes complètes, dont 1/3 signées Jean Paul Gaultier
dont part collections CF	28	16%
Nombre de prêteurs extérieurs	26	
Provenance des œuvres	4 pays	USA (côte Ouest), Espagne, Allemagne, France
Nombre de reproductions	77	
Nombre d'ayants droit reproduction	31	
Nombre de points audiovisuels	13	10 VP, 3 moniteurs
Nombre d'extraits	90	Durée de 45 minutes environ
Nombre d'ayants droit diffusion audiovisuelle	33	

Couturiers présents dans l'exposition

- Azzedine Alaïa
- Cristóbal Balenciaga
- Pierre Cardin
- Coco Chanel
- André Courrèges
- Christian Dior
- Jacques Esterel
- Hubert de Givenchy
- Jean Paul Gaultier
- Paco Rabanne
- Marcel Rochas
- Yves Saint Laurent

Dès la conception du projet, les commissaires ont anticipé la question de la rotation des œuvres textiles, essentielle pour toute exposition de mode et plus particulièrement pour la durée de la tournée dans cinq lieux en Espagne entre 2022 et 2024, dans le cadre de la coorganisation avec la Fondation "La Caixa". La liste d'œuvres commune a été fixée à 111 œuvres, dont 28% de prêts des collections de la Cinémathèque française et environ 70 silhouettes en tenue complète. La Cinémathèque française a administré les questions logistiques de la coproduction, et notamment les mannequins et les mannequinages sur mesure, ou encore la continuité de la scénographie entre Paris et la suite de la tournée (réemploi des mobiliers et création d'une identité spécifique à l'exposition).

Pour la présentation à Madrid, les coproducteurs ont complété la liste d'œuvres avec les prêts de 10 prêteurs supplémentaires, qu'il s'agisse d'institutions espagnoles (comme le Museo del Traje de Madrid, ou le Museu del Disseny de Barcelone), internationales (la Fondation Rainer Werner Fassbinder), ou des prêteurs particuliers espagnols. La direction des expositions a préparé la tournée en même temps que la production de l'exposition in situ, en négociant le prêt de nouvelles tenues complètes auprès de prêteurs parisiens, à commencer par la Maison Jean Paul Gaultier qui prête 10 tenues supplémentaires en Espagne, en rédigeant les cartels de ces nouvelles œuvres, et en coordonnant la mise à disposition des mannequins nécessaires pour ces nouvelles silhouettes.

Exposition *CinéMode* par Jean Paul Gaultier © Stéphane Dabrowski - CF

Rencontres et conférences

- Dialogue avec Jean Paul Gaultier à la suite la projection de *Falbalas* de Jacques Becker.
- Présentation par Jean Paul Gaultier de la séance spéciale et *live* du *Rocky Horror Picture Show*, avec la troupe des « Burden of Quirk ».
- Conférence : « Divine ! » par Florence Tissot, commissaire associée de l'exposition *CinéMode*.
- Journée d'étude consacrée aux costumes dans le cinéma français (reportée en janvier 2022 pour accompagner la dernière quinzaine d'ouverture de *CinéMode*).

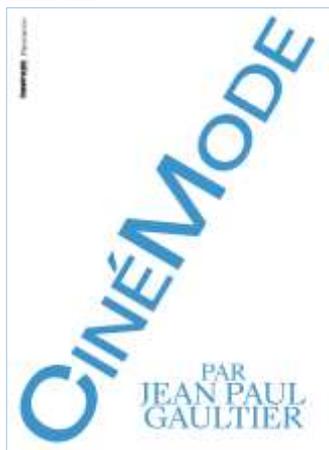
Action éducative

Les groupes scolaires et groupes d'adultes sont venus nombreux suivre les visites guidées de l'exposition *CinéMode* ainsi que le public individuel pour les visites guidées les week-ends (toutes complètes).

Les activités proposées en lien avec l'exposition *CinéMode* :

- Des **visites guidées** de l'exposition pour les collégiens, lycéens, les groupes adultes en semaine et les individuels les week-ends.
- Un projet pédagogique d'éducation artistique et culturelle « **Costumes de cinéma** » pour 14 classes de collèges et de lycées généraux, technologiques et professionnels franciliens : les élèves réalisent des films dans leurs établissements scolaires encadrés par des intervenants réalisateurs.
- Dans les studios, des ateliers **pour le jeune public**, ont eu lieu tous les dimanches en écho à l'exposition ainsi qu'un stage d'une journée « On s'est tous défilés », pour les 6-8 ans pendant les vacances scolaires de la Toussaint.
- **Des projections de films pour le jeune public** tous les mercredis et dimanches entre octobre et décembre, « Etoffes de héros » autour des personnages costumés de cinéma.

Editions

CinéMode par Jean Paul Gaultier - Catalogue de l'exposition

Une coédition la Cinémathèque française et Flammarion sous la direction artistique de Jean Paul Gaultier et la direction d'ouvrage de Matthieu Orléan et Florence Tissot.

Jean Paul Gaultier s'exprime sur les liens croisés entre la mode et le cinéma et se confie sur les films qui ont inspiré sa vocation de créateur couturier.

Le livre réunit également des entretiens avec Pedro Almodóvar, William Klein et Josiane Balasko et des essais inédits de Hannah Morelle, Gérard Lefort, Nicole Foucher, Raphaëlle Stopin et Valerie Steele.

Avec une bio-filmographie de Jean Paul Gaultier : « Ma vie en films »

240 pages, 300 images, formats : 240 x 320 mm et 175 x 320 mm – 40 €
Tirage : 5 000 exemplaires

Web

L'exposition *CinéMode* a été l'occasion de proposer plus de 30 contenus éditoriaux spécifiques en ligne : mises en avant de pièces majeures de nos collections, entretiens avec des créateurs et créatrices de mode, revue de web, ainsi qu'une communication virale soutenue : posts réseaux sociaux quotidiens, bande-annonce déclinée pour la tv (prime times de TF1, les salles, le web...), partenariat avec des podcasts spécialisés dans la mode...

1.2 LE MUSÉE MELIES, LA MAGIE DU CINEMA

1.2.1 Ouverture du Musée Méliès

Commissariat général : Laurent Mannoni, Matthieu Orléan, Gabrielle Sébire
Scénographie : Agence NC – Nathalie Crinière
Graphisme : c-album – Marine Huon
Lumière : ACL – Alexis Coussement
Mécénat : CHANEL et Fondation Gan pour le Cinéma, grands mécènes de la Cinémathèque française ; Ubisoft, CNES et Pathé, mécènes du Musée Méliès ; La Sacem, partenaire des ciné-concerts

Exposition permanente Méliès - © Stéphane Dabrowski - CF

Initialement prévue en octobre 2020, l'ouverture du musée a été décalée une première fois au 13 janvier 2021, pour finalement avoir lieu le 19 mai 2021, au moment de la réouverture de l'ensemble des musées en France.

Une part importante de l'équipe de la Cinémathèque française a été mobilisée début 2021 sur la mise en œuvre du nouveau Musée Méliès. L'installation des œuvres s'est tenue en décembre 2020, tandis que les réglages lumière ont eu lieu les premières semaines de janvier 2021. Le Musée Méliès était prêt à ouvrir dès le mois de janvier, et a attendu 5 mois avant de rencontrer son public.

Plus de 300 œuvres sont rassemblées dans le nouveau parcours permanent, qui se déploie sur deux étages dans une scénographie conçue par l'Agence Nathalie Crinière.

La création du Musée Méliès a également permis de faire entrer dans les collections deux dons de cinéastes contemporains :

- Don d'une reproduction miniature d'*Alien, la résurrection* de Jean-Pierre Jeunet
- Don d'un costume et d'un accessoire du *Grand Budapest Hotel* de Wes Anderson

Collection	Nombre d'originaux	Nombre de reproductions	Total
Affiches	13	1	14
Appareils (conservatoire des techniques)	58	19	77
Archives	0	2	2
Objets & costumes	37	0	37
Dessins et peintures	127	0	127
Expositions	1	3	4
Photographies	0	52	52
Total œuvres	236	77	313

Les visiteurs peuvent s'arrêter devant une vingtaine de points de diffusion audiovisuelle, dont quatre sont des dispositifs audiovisuels spécialement conçus par La Méduse, société extérieure associée à la Maîtrise d'œuvre, sous la supervision de la direction des expositions : une vitrine immersive consacrée aux apparitions fantasmagoriques ; l'adaptation d'un projecteur Pathé des collections en une machine manipulable (« Tournez la manivelle »), projetant un film de Méliès, sous la forme d'une pellicule en polyester de 21 mètres (*Escamotage d'une dame chez Robert-Houdin*) ; un programme interactif consacré à l'arrêt de caméra et à son invention par Georges Méliès ; une installation immersive tactile présentant l'histoire des effets spéciaux, dans l'héritage du « magicien du cinéma ».

A noter, un partenariat exceptionnel avec la société Ubisoft, qui a produit un programme en VR (réalité virtuelle) consacré à Méliès.

Dispositifs audiovisuels		Production
Projections	9	Interne
Ecrans	8	Interne
Programmes interactifs	3	Externe : La Méduse
Réalité virtuelle	1	Externe : Ubisoft
Total dispositifs audiovisuels	21	

1.2.2 Rotation d'œuvres dans la muséographie permanente

Pour des raisons de conservation, les 126 dessins originaux, principalement de Georges Méliès, présentés dans le Musée Méliès à l'ouverture ont fait l'objet d'une rotation en novembre et décembre 2021. Cette rotation s'est tenue les jours de fermeture du musée au public, lors de trois mardis.

Sur ces 126 items requérant rotation :

- 49 œuvres ont été remplacées par de nouveaux originaux. 44 nouveaux dessins originaux ont été installés, et 3 objets et costumes ont été ajoutés au parcours ;
- 77 par des facsimilés réalisés spécifiquement pour l'occasion. Un chantier de numérisation, notamment en interne, et de reproduction avec ré-encadrement a donc été réalisé en novembre 2021.

La prochaine rotation prévue en juin 2022 consistera à remplacer les 44 nouveaux dessins originaux, et les 13 affiches originales du musée.

Vitrine des *Contes fantastiques du cinéma français*, après la première rotation du Musée Méliès, décembre 2021 – © Raphaëlle Sabouraud - CF

Programmation

Soirée d'ouverture du Musée Méliès séance avec Arielle Dombasle et le harpiste Eduardo Rao.

Spectacles

Séances Spectaculaire ! Georges Méliès : La nuit inventée :

Le 8 décembre 2021, jour de l'anniversaire de Georges Méliès (160 ans), inauguration de la première séance spectaculaire consacrée à « La Nuit inventée ». Au programme de cette soirée qui a réuni près de 265 personnes en salle Langlois : décor de papier découpé procédé Chenel et théâtre d'ombre (**Elena Selena**, artiste pop-up publiée chez Gallimard et diplômée en scénographie de l'ENSAD), projections de films restaurés 8K (comme *Le Voyage dans la lune* ou *Cendrillon ou la pantoufle merveilleuse*), accompagnement original à partir de boniments (**Julie Linquette**, marionnettiste et dramaturge, d'après les feuilles originales transmises par Jacques Malthête), bruitage et Foley art (**Dominyka Adomaityte**, *sound designer* et diplômée du FAMU à Prague), piano par **Lawrence Lehérissey**.

Séance spectaculaire ! Georges Méliès : La nuit inventée
©T. Tavares Diaz - CF

Une causerie, discussion informelle à trois voix, était aussi proposée : comment la nuit a-t-elle transformé notre regard, à travers des révolutions comme l'électrification en 1900, la psychanalyse ou la conquête spatiale ? Avec **Alain Cabantous**, professeur d'histoire et directeur de recherche au CNRS, **Francis Rocard**, astrophysicien et directeur des programmes d'exploration du Système solaire au CNES et **Frédéric Tabet**, artiste magicien, maître de conférences et diplômé de l'école Louis-Lumière.

En partenariat avec **le Centre culturel lituanien, la Sacem et le CNES**.

Action éducative

Le Musée Méliès a ouvert le 19 mai 2021. À partir de la figure de ce premier magicien du cinéma, le nouveau musée permet de découvrir l'œuvre prolifique de Méliès et de remonter aux origines du cinéma pour un voyage féérique où magie, merveilleux et science-fiction se mêlent. Des premiers films truqués jusqu'aux effets spéciaux les plus récents, c'est une traversée de l'histoire du cinéma qui est proposée à tous les publics *via* une riche offre d'activités : visites guidées, parcours, ateliers et spectacles. Au sein du Musée Méliès, **un parcours Jeune Public** a été conçu, avec cartels, jeux de questions réponses et livret de visite.

Du fait de l'ouverture de ce nouveau musée, une offre éducative totalement renouvelée est proposée depuis septembre 2021 **pour les groupes scolaires, les groupes adultes, les enfants et leurs familles et les visiteurs individuels**.

Spectacle Jeune public : « La Baraque enchantée »
© S. Sana - CF

- Des visites guidées pour les groupes scolaires (du CP à la Terminale), centres de loisirs et groupes d'adultes.
- Des parcours (visites guidées + expérimentation pratique) de la maternelle à la Terminale.
- Tous les week-ends, des visites guidées tout public pour les visiteurs individuels.
- Des visites guidées en langue des signes française, animées par une interprète.
- Aux studios, de nombreux ateliers ont été proposés en écho au Musée Méliès, permettant de s'initier à la magie du cinéma, aux trucages et aux effets spéciaux.
- Plusieurs classes d'établissements scolaires de l'académie de Créteil sont venues filmer dans le musée pour réaliser de courts films inspirés de Méliès.
- Des séances de films pour le jeune public et les familles : le mercredi et le dimanche avec un cycle autour des Voyages dans l'espace en partenariat avec le CNES (Centre national d'études spatiales).
- Un Spectacle musical Jeune Public, « La Baraque enchantée », a été commandé par la Cinémathèque à la compagnie théâtrale Cactus pour accompagner l'ouverture du Musée Méliès et il est proposé tout au long de la saison 2021-2022.
- A noter un partenariat avec le service culturel du Musée d'Orsay a permis à la Cinémathèque d'animer au Musée d'Orsay un week-end d'ateliers Méliès en novembre 2021 à destination du jeune public en prolongement de l'exposition *Enfin le Cinéma*.

Web

En plus du classique dispositif de communication (bandes-annonces, réseaux sociaux), publication sur le site web de la Cinémathèque d'une longue interview du spationaute Jean-François Clervoy, dans laquelle il évoque la conquête spatiale et ses différentes représentations au cinéma, depuis Méliès à *Gravity* en passant par *Star Wars*. Opération organisée en lien avec le CNES.

Editions

Autour du Musée Méliès, une offre multiple pour tous les âges :

400 pages, 500 illustrations,
224x308 mm - 45 €
Tirage : 8 000 exemplaires

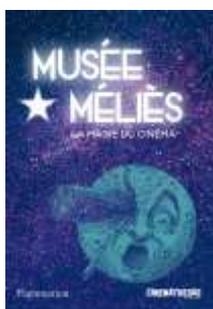
Méliès, la magie du cinéma

Une coédition la Cinémathèque française et Flammarion
Auteur et directeur d'ouvrage, Laurent Mannoni

Un beau livre de référence sur la vie, l'œuvre et la postérité de Méliès, depuis la naissance du cinéma jusqu'à nos jours.

Préface de Martin Scorsese et nombreux témoignages et citations : David Wark Griffith, Sergueï Eisenstein, Charles Pathé, Luis Buñuel, Jean Renoir, René Clair, Marcel L'Herbier, Jean Epstein, Man Ray, Jean Cocteau, Henri Langlois, Georges Franju, Jean-Luc Godard, Norman McLaren, Edgar Morin, George Lucas, Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón, Christopher Nolan, Abel & Gordon, Jean-Pierre Jeunet, Olivier Assayas, Tim Burton, Rob Legato, Luc Besson, Bruno Podalydès.

Avec une filmographie complète de Georges Méliès.

96 pages, 80 images, 154x224 mm – 14.90 €
Tirage : 6 000 exemplaires en français et
4 000 exemplaires en anglais

Musée Méliès, la magie du cinéma - L'album catalogue

Une coédition la Cinémathèque française et Flammarion

Textes de Laurent Mannoni, Gabrielle Sébire et Matthieu Orléan. Préface de Costa-Gavras et avant-propos de Frédéric Bonnaud.

L'album reprend le parcours du Musée Méliès, avec les textes et les œuvres emblématiques par section de l'exposition - disponible en français et en anglais.

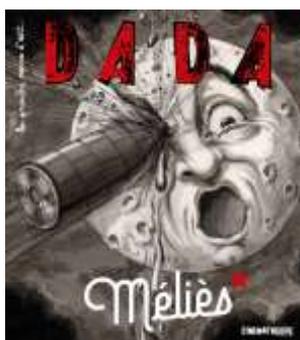

48 pages, 154x224 mm - 14 €

La Nuit magique de Monsieur Méliès de Julien Tauber

Editions Flammarion

Un conte inédit autour de la vie de Méliès, pour toute la famille.

50 pages – 7.90 €

Revue DADA consacrée à Georges Méliès

En partenariat avec la Cinémathèque française

La revue DADA consacre son numéro de septembre 2020 à Georges Méliès.

Une publication d'art à partager en famille. DADA propose avec ce numéro de découvrir l'univers de Georges Méliès en le présentant de manière accessible à tous, avec des textes vivants, de belles illustrations et des ateliers pour les plus jeunes.

1.3 LES STUDIOS ÉDUCATIFS

Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Culture et Costa-Gavras – Visite inaugurale des nouveaux studios pédagogiques
© T. Stefanopoulos - CF

Les studios éducatifs ont été officiellement inaugurés le 21 octobre 2021 en présence d'écoliers d'Ivry-sur-Seine et de lycéens de Sens par Roselyne Bachelot-Narquin, Ministre de la Culture et Costa-Gavras, Président de la Cinémathèque française.

Aux côtés de représentants du CNC étaient présents l'architecte des studios Olivier Palatre, les mécènes BNP Paribas, L'Institut René Goscinny et Le CNES ainsi que des représentants du conseil d'administration de la Cinémathèque.

Du fait de la fermeture de la Cinémathèque liée à la pandémie, les studios ont fonctionné en juin et juillet 2021 pendant 5 semaines puis de nouveau normalement entre septembre et décembre 2021.

Ces espaces ont d'ores et déjà rencontré leurs publics et s'adressent aux groupes scolaires, enfants individuels et leurs parents, enseignants en formation, adultes en stage sur leur temps libre.

L'équipe de l'action éducative avec le renfort d'une personne en service civique ainsi qu'une équipe d'une dizaine d'intervenants extérieurs réguliers conçoivent les activités, accueillent les publics et animent les ateliers aux studios du mercredi au dimanche, chaque semaine.

1.3.1 Les studios 1 et 2 de tournage

- Des ateliers « Magie Trucages et effets spéciaux » prolongent la visite du Musée Méliès pour tous les publics
- Des ateliers prolongent l'exposition temporaire *Louis de Funès*
- Des ateliers « Plein feux sur la peur » et « Filmer le gag » sont proposés toutes les semaines aux groupes scolaires
- Un stage de réalisation de trois journées a été proposé pendant les vacances d'été 2021 aux enfants de 8 à 14 ans
- Un stage de 3 jours encadré par un chef opérateur de cinéma a été proposé à des adultes pendant les vacances de la Toussaint
- Depuis septembre 2021, tous les mercredis de 16h30 à 19h, une réalisatrice encadre *Objectif Cinéma*, un atelier de réalisation de films pour les 15-18 ans

1.3.2 Les studios 3 et 4 de cinéma d'animation

- Des ateliers « Contes et Silhouettes » et « Etranges Mondes animés » s'inspirent du travail d'animation de Lotte Reiniger, Youri Norstein, Michel Ocelot, Tim Burton
- Des ateliers prolongent l'exposition *CinéMode*
- Depuis septembre 2021, tous les mercredis de 14h à 17h, deux ateliers de réalisation « Les Petits Cinéastes », encadrés par une réalisatrice, proposent à deux groupes d'enfants individuels entre 8 et 12 ans de réaliser un film d'animation tout au long de l'année

Atelier dans les studios
© Thierry Stefanopoulos - CF

Les Studios, espaces éducatifs - CF

1.3.3 Refonte des studios Son et Post production

Avec la volonté d'harmoniser les espaces pédagogiques de pratique de cinéma au sein du bâtiment de la Cinémathèque, lancement en octobre 2021 d'une étude pour la refonte des espaces du niveau -1 qui comprennent des studios de prises de son, de montage et de mixage son ainsi que des studios de montage argentique et numérique et un laboratoire photographique.

Chantier de rénovation prévu en 2022 pour une ouverture de ces nouveaux espaces complémentaires à l'automne 2022.

1.4 LA PROGRAMMATION DES FILMS

1.4.1 La programmation des salles

Les salles de la Cinémathèque comme tous les autres lieux culturels, ont été totalement fermées du 1er janvier au 18 mai 2021. La réouverture, le 19 mai s'est faite avec une restriction de jauges et un couvre-feu jusqu'à 21h, puis à 23h à partir du 9 juin. La Jauge normale est revenue le 21 juillet avec l'application du Pass sanitaire.

Des monographies de cinéastes

The Countess (La Comtesse) de Julie Delpy – 2008
Photographie de plateau - CF

La monographie de réalisateurs a encore constitué, cette année, la majorité des rétrospectives organisées.

Ainsi, la sortie en salles du nouveau film de la comédienne et cinéaste **Julie Delpy**, fut l'occasion de rendre hommage à cette artiste polyvalente et inclassable.

Une rétrospective intégrale de l'œuvre de **Paul Verhoeven**, au moment où sortait en salles son nouveau film fut présentée. Enfant terrible du cinéma européen, électron libre du cinéma hollywoodien, il imposa, au fil d'une filmographie en apparence hétéroclite, une vision singulière et provocatrice, empreinte de violence, d'érotisme, de satire et d'humour noir.

Basic Instinct de Paul Verhoeven
1991 - Prod DB
© Sony Pictures
Entertainment
Photographie de plateau - CF

Le public de la Cinémathèque put enfin découvrir l'immense cinéaste japonais **Hiroshi Shimizu** dans le cadre de la plus grande rétrospective qui lui fut jamais consacrée en dehors du Japon. Il est l'auteur d'une œuvre conséquente. Tout ce qui subsiste de son imposante filmographie fut présenté (plus de 55 films).

En vingt films réalisés en autant d'années, avec une humilité et un acharnement hors du commun, **Wang Bing**, s'impose comme figure marquante du cinéma chinois contemporain. Il a construit une œuvre-monument qui mêle approche conceptuelle et documentaire.

Au moment de la sortie de son nouveau film *France*, il a été rendu un hommage à **Bruno Dumont**, cinéaste singulier, bousculant les spectateurs avec son univers noir et dérangement et ses films tendus explorant les tréfonds de la nature humaine, interprétés par des acteurs le plus souvent non professionnels.

Furent remontrés tous les films de **Dino Risi**, l'un des maîtres de la « comédie à l'italienne » (*Les Monstres, Le Fanfaron...*), cinéaste satiriste et réaliste, observateur lucide qui tend à tous ses spectateurs, lui compris, un miroir en mouvement, espérant que chacun ouvre enfin les yeux sur la société contemporaine.

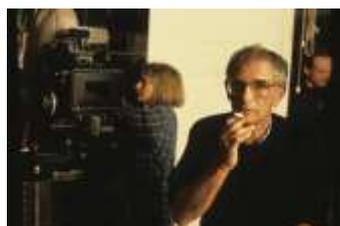
Les Naufragés de la D 17
de Luc Mouillet – 2001
Photographie de plateau - CF

Luc Mouillet fut critique aux Cahiers du Cinéma dans les années 50, auteur de nombreux essais sur Luis Buñuel, Fritz Lang ou King Vidor, et d'une *Politique des acteurs* en 1993. Il a réalisé une quarantaine de films entre 1960 et 2014, alternant courts et longs métrages à l'humour extrêmement singulier. Ses films furent remontrés à l'occasion de la parution de ses mémoires.

Intégrale de l'œuvre de **Richard Brooks** qui débuta à Hollywood comme scénariste. Il sut observer sans concession les malaises de la société américaine. Capable d'adapter Dostoïevski, Tennessee Williams ou Truman Capote, il a fait tourner les plus grands (Paul Newman, Bette Davis, Burt Lancaster, Elizabeth Taylor).

The Professionals de Richard Brooks-1966 USA - Prod DB
© Columbia - Pax Enterprise - CF

Trois Couleurs : Rouge
de Krzysztof Kieslowski – 1993
Photographie de tournage - CF

Diplômé de l'école de cinéma de Łódź en 1969, **Krzysztof Kieslowski** est l'auteur de nombreux courts, documentaires, séries télévisées et longs métrages. Des œuvres fortes et suggestives qui s'inscrivent dans le mouvement du « cinéma de l'inquiétude morale », reflet des préoccupations politiques et sociales de la Pologne des années 1970. Des premières introspections (*Le Personnel, Le Hasard*) à la trilogie *Bleu, Blanc et Rouge*, produite en France, en passant par la grande fresque du *Décatalogue*, le cinéaste a su exprimer une forte angoisse existentielle.

Le scénariste et cinéaste américain **John Sayles** a débuté aux côtés du producteur Roger Corman. En 1980, il réalise son premier film, *Return of the Secaucus 7*, à l'origine d'une filmographie très personnelle, en marge du cinéma de divertissement dominant. Ses

Ouverture de la rétrospective
John Sayles © T. Stefanopoulos - CF

personnages, décalés ou exclus, sont les vecteurs d'une réflexion sur l'homosexualité féminine (*Lianna*) ou le racisme (*Brother*). Il a tracé toute une radiographie de la société et de la géographie américaine, de la ville ordinaire, (*City of the Hope*) au Texas (*Lone Star*), en passant par la cité minière de *Matewan*. Humaniste et engagé sont des termes qui définissent l'œuvre d'un des cinéastes indépendants américains les plus passionnants.

Le réalisateur australien **Phillip Noyce** débute sur la scène avant-gardiste et expérimentale du début des années 70. Après son premier succès, *Newsfront*, il réalise l'angoissant *Calme blanc*, interprété par Nicole Kidman et Sam Neill, qui lui ouvre les portes d'Hollywood en 1989. Internationalement reconnu pour ses thrillers (*Jeux de guerre*, *Bone Collector*), il s'illustre aussi bien dans le film d'espionnage (*Danger immédiat*, *Salt*) que dans l'adaptation littéraire (*Un Américain bien tranquille*) ou le plaidoyer antiraciste avec *Le Chemin de la liberté*, vibrant hommage au peuple aborigène d'Australie

Hiroshima, mon amour
d'Alain Resnais – 1958
Photogramme-Pellicule - CF

Ouverture de la rétrospective Nicole Garcia
avec l'avant-première du film *Amants*
© T. Stefanopoulos - CF

Adieu Philippine de Jacques Rozier -1960
Photographie de tournage - CF

Alain Resnais, explorant d'abord le versant documentaire de son art, Alain Resnais réalise en 1956 *Nuit et brouillard*, requiem sur les camps de la mort. Puis il aborde la fiction avec *Hiroshima, mon amour*, qui lui vaut une renommée internationale. Chacun de ses films est synonyme d'expérimentation. En une vingtaine de longs métrages, s'inspirant autant du théâtre, de l'opérette, que de la BD, ce perfectionniste à l'humour délicat a glissé lentement du désenchantement vers la légèreté, a collectionné les récompenses tout en se constituant une famille d'acteurs fidèles.

Jacques Rozier, auteur dès 1955 de deux courts métrages (*Rentrée des classes*, *Blue jeans*) annonciateur de la Nouvelle Vague, Rozier réalise en 1960 *Adieu Philippine*, film solaire qui accomplit peut-être plus que tout autre l'idéal du cinéma nouveau en pleine explosion en France à ce moment-là. Mais l'aîné de la Nouvelle Vague, farouchement indépendant, se retrouve vite à la marge pour mener à bien son aventure singulière. Depuis *Du côté d'Ourouët* (1969) jusqu'à *Maine Océan* (1986), une poignée de films suprêmement libres, fantaisistes, pétris des contradictions d'un artiste qui n'a jamais renoncé à son utopie de cinéma.

La comédienne et cinéaste **Nicole Garcia** a conquis son territoire progressivement, jusqu'à devenir une figure incontestable du paysage cinématographique national, avec une inclinaison marquée – mais non exclusive – pour le cinéma d'auteur. Puis elle est passée en parallèle de l'autre côté de la caméra, pour bâtir une œuvre, d'un classicisme indémodable entre drame et polar. On a pu revoir ses films à l'occasion de la sortie en salles de son nouveau long métrage.

Les Trottoirs de Saturne d'Hugo
Santiago – 1985
Photographie de plateau - CF

Cinéaste rare, **Hugo Santiago**, argentin de Paris, où il s'installe à la fin des années 50, réalise son premier film à Buenos Aires, *Invasion*, écrit avec Jorge Luis Borges et Adolfo Bioy Casares. Il y a inventé une forme de fantastique urbain lancinant, une esthétique du secret et de la conspiration qui imprègne les titres suivants (*Les Autres*, *Ecoute voir*, *Les Trottoirs de Saturne*).

Hommages

Hommage au producteur **Paulo Branco**. Comme un éditeur, un producteur se juge à son catalogue. Dis-moi qui sont tes auteurs, je te dirai qui tu es... Paulo Branco a eu la chance (et le goût) de produire tout de suite, à l'orée des années 1980, trois immenses cinéastes qui n'étaient pas encore sortis de la clandestinité : Manoel de Oliveira, João César Monteiro et Raoul Ruiz. On lui doit quelques-uns parmi les meilleurs titres du cinéma d'auteur européen.

Hommage à une actrice **Elizabeth Taylor** immense star en son temps qui, ayant débuté au cinéma dès l'enfance, devint l'adolescente préférée des Américains, puis une femme mûre, épanouie et sensuelle dans les films de Brooks, Minnelli ou Huston.

Un destin scellé à celui de Richard Burton, avec qui elle forme un couple explosif à la ville comme l'écran (*La Mégère apprivoisée*, *Qui a peur de Virginia Woolf*). Forte et vulnérable, lumineuse et hystérique, elle joue avec une intensité quasi animale.

Ouverture de la rétrospective Elizabeth Taylor - © T.Stefanopoulos - CF

A l'occasion du centenaire de sa naissance, un hommage à **Yves Montand** fut organisé. Celui-ci a construit sa carrière entre musique et cinéma sans jamais perdre de vue son militantisme et ses convictions. Il est passé très tôt des planches du music-hall aux plateaux de cinéma où, dès *Le Salaire de la peur* en 1953, son charisme électrise l'écran. Alternant drames, comédies et films engagés, l'acteur obtint définitivement les faveurs de la critique et du grand public grâce à Costa-Gavras et sa trilogie politique (*Z*, *L'Aveu*, *Etat de siège*). Chez Claude Sautet, Jean-Pierre Melville ou Alain Corneau, il incarne un inaltérable symbole d'élégance et de cohérence.

Des rétrospectives transversales

La sélection de la **60e Semaine Internationale de la Critique** du Festival de Cannes fut proposée, honorant ainsi un rendez-vous annuel et offrant un panorama de la jeune création du monde entier.

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

Ozploitation !, fruit de la contraction de l'argot "Aussies", désignant dans un sens large tout ce qui est australien, et de la notion "d'exploitation", l'*ozploitation* qualifie une vague de films australiens, remarquables par leur manière de subvertir ou d'outrer les stéréotypes du cinéma de genre.

Le Cinéma américain de Bertrand Tavernier : dans cette carte blanche, qui aurait dû être présentée en mars 2021 dans le cadre du festival *Toute la mémoire du monde*, Bertrand Tavernier invitait les spectateurs de la Cinémathèque à un voyage en douze films, rares et parfois inattendus, à travers sa cinéphilie américaine. Pour lui rendre hommage, nous avons proposé cette programmation au moment où nos salles rouvraient.

Netflix film Club confirma la collaboration entre la Cinémathèque française et Netflix débutée en octobre 2018, lorsque dans la foulée de sa présentation à la Mostra de Venise, *The Other Side of the Wind* d'Orson Welles, enfin achevé fut montré dans la grande salle Henri Langlois. Un an plus tard, la projection de *The Irishman* de Martin Scorsese, sur ce même écran prestigieux, avait constitué l'un des grands moments cinéphiles de la saison. En 2021 les liens continuent de se tisser à travers une rétrospective de films produits par Netflix et signés d'importants cinéastes.

Plein les yeux 4 : la Salle Henri Langlois de la Cinémathèque et son écran de treize mètres sur six, l'endroit idéal pour savourer les plaisirs du grand spectacle cinématographique. Après une longue période passée devant petits écrans de télévision, d'ordinateurs ou de téléphones, ce fut le retour à une émotion primitive et irremplaçable, avec toute une semaine de projection en 70mm.

The Longest Day (Le Jour le plus long) de Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki, [etc.] – 1961
Photographie de tournage-CF

Les rendez-vous réguliers de la programmation

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

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

Un vendredi par mois : « Fenêtre sur les collections » propose chaque mois des raretés des collections de la Cinémathèque française. Du cinéma muet est régulièrement montré. Il donne 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 2021, nous avons eu le plaisir de programmer plusieurs séances à partir du mois de septembre et d'accueillir de nombreux cinéastes dont Bertrand Bonello et Luc Battiston, Dominique Cabrera, Jihane Chouaib, Alexis Diop, Christelle Lheureux, Yann Gonzalez, les avant-premières de *Traverser* de Joël Akafou et *Dune Dreams* de Samuel Doux (en présence également de Benoit Magimel), les reprises des palmarès des festivals de Belfort (Entrevues) et de Biarritz (Festival Amérique latine), une programmation spéciale « Radiohead » par Paul Thomas Anderson, des séances de courts métrages (en partenariat notamment avec l'Agence du court métrage et Arte).

Accompagnements musicaux :

Plusieurs accompagnements musicaux par les élèves de la Classe d'improvisation de Jean François Zygel lors de la rétrospective Shimizu.

En 2021 : 729 films ont été présentés lors de 834 séances.

Tous les films sont présentés en VOSTF. Pour cette année 2021, 176 films ont bénéficié d'une traduction (par système électronique).

29 films ont été traduits pour la plateforme HENRI.

Toute la mémoire du monde, le Festival international du film restauré, a été annulé en 2021.

Cycles	Nombre de séances	Entrées	Moyenne/séance
Année 2021			
Netflix	12	2 072	172
American Fringe	8	441	55
Jacques Rozier	26	2 203	85
Bruno Dumont	29	2 066	71
Dino Risi	109	9 385	86
Nicole Garcia	18	1 440	80
John Sayles	34	3 230	95
Elizabeth Taylor	44	3 624	82
Paulo Branco	36	1 926	53
Alain Resnais	51	5 983	117
Julie Delpy	21	2 250	107
Le Cinéma américain de Bertrand Tavernier	23	2 332	101
Wang Bing	18	1 245	69
Krzysztof Kieslowski	38	3 193	84
Hiroshi Shimizu	43	4 795	112
Louis de Funès	20	1 461	73
Plein les yeux 4	26	2 847	110
Hugo Santiago	15	1 024	68
Luc Moullet	36	1 646	46
Philip Noyce	19	1 649	86
Ozploitation	36	2 219	62
Richard Brooks	49	4 110	84
Paul Verhoeven	36	4 173	116
Yves Montand	26	1 980	78
Semaine de la critique	15	2 097	140
Aujourd'hui le cinéma	20	1 289	65
Cinéma Bis	6	713	119
Cinéma d'avant-garde	10	388	39
Fenêtre sur les collections	8	244	31
Archi-vives	2	134	67
TOTAUX	834	72 159	67

1.4.2 La plateforme HENRI

Voir en ligne des films rares de la Cinémathèque et d'ailleurs : <https://www.cinematheque.fr/henri/>

Logo HENRI – La Cinémathèque française

HENRI, la plateforme VOD de la Cinémathèque française, est une nouvelle mission axée sur l'accès aux collections films et leur valorisation. Fruit d'une collaboration des services de la Valorisation et Accès aux Collections films, du Web et de la Programmation, HENRI (pour Henri Langlois) aspire à exposer en ligne une programmation de films rares issus de ses collections et d'ailleurs, à reconsidérer la qualité hétérodoxe (formats, genres) propre à l'institution, à retrouver une valeur augmentée de prescription et de découverte, à assurer la visibilité de ses fonds, mais aussi de ses liens partenaires et réseaux d'influence, soit « l'ailleurs » du sous-titre du projet : archives FIAF, cinéastes, ayants droit, artistes, techniciens, distributeurs, producteurs, mécènes.

Le 10 avril 2020, trois semaines après le début du premier confinement, la Cinémathèque lançait HENRI pour répondre à un désir simple mais essentiel : continuer à montrer des films alors que ses salles sont contraintes à la fermeture. Depuis septembre 2020, le rythme est désormais hebdomadaire avec une possibilité de programmation intensifiée selon les opportunités, suivant le mode « laboratoire » mis en place, soit une programmation étendue et diversifiée, tout en poursuivant un objectif de décentralisation.

L'accès à la plateforme reste gratuit et ouvert au monde entier.

Les films sont diffusés en streaming, dans la meilleure définition

possible. Chaque film fait l'objet d'une présentation (mentions de restauration, texte original ou de référence, ressources) et se retrouve dans une section de programmation accueillie sur le site dédié. Si le lancement de la plateforme a été soutenu par une campagne de communication habilement orchestrée et ciblée sur les moments stratégiques, certaines mises en ligne bénéficient d'un accompagnement spécifique (communiqué de presse, réseautage) garantissant une excellente visibilité. Comme par exemple, la programmation de trois films exceptionnels pour célébrer **le premier anniversaire** d'HENRI (*Voyage à travers un film* de Jean-Luc Godard, *La Pince à ongles* de Jean-Claude Carrière et *L'Aimée* d'Arnaud Desplechin étaient de la fête) ou encore un film inédit de **John Sayles** (*Go for Sisters*, 2013) à l'occasion de sa rétrospective.

Pour rappel, la plateforme a été intégralement conçue et développée en interne depuis sa création en avril 2020. Les démarches déclaratives ont été entamées dès 2020 pour acter la création d'HENRI auprès du CSA comme plateforme VOD appartenant au régime des SMAD. La plateforme respecte les quotas de films français et européens. Les visas de classification des œuvres ont été affichés et ont fait l'objet d'une signalétique appropriée. Les sociétés d'auteur ont été saisies de la création de la plateforme et de la gratuité d'accès dès 2020. Une campagne de memo deals a également été mise en place pour assurer la régularisation de la situation des films n'appartenant pas au catalogue de la Cinémathèque. Une adaptation des conventions de restauration et sauvegarde avec l'extension de programmation possible sur HENRI (termes non commerciaux et non exclusifs à négocier avec les ayants droit) est également en cours, de même qu'une étude sur les possibilités d'entreprendre une campagne de Requêtes auprès du TGI pour être nommés administrateurs des films orphelins, et qu'une réflexion autour de l'acquisition de droits musicaux pour les films muets.

La plateforme a ainsi mis en ligne **55 films** en 2021. Aujourd'hui HENRI propose **137 films en ligne**, et depuis son lancement, a réuni près de **1 460 000 spectateurs, dont 23% à l'étranger**.

Le Voyage à Lyon de Claudia von Alemann, 1981 - CF

HENRI en chiffres :

Nombre de visiteurs depuis avril 2020	1 458 000
Nombre de pages vues depuis avril 2020	1 643 000
Nombre de visiteurs en 2021	300 600
Nombre de pages vues en 2021	341 000
Moyenne quotidienne de visiteurs en 2021	840
Moyenne quotidienne de pages vues en 2021	934
Nombre de sections de programmation	24
Sections créées en 2021	8
Nombre de films mis en ligne en 2021	55
Nombre de films accessibles	137
Nombre de films accessibles avec sous titres anglais	85

Top 10 films en 2021 :

- *Le Voyage à Lyon* (13 000 visiteurs)
- *La Recta Provincia* (3 800 visiteurs)
- *Images de Chine* (3 200 visiteurs)
- *Voyage à travers un film* (3 200 visiteurs)
- *Elles* (3 000 visiteurs)
- *Madame Butterfly* (3 000 visiteurs)
- *L'Aimée* (3000 visiteurs)
- *La Pince à ongles* (3 000 visiteurs)
- *La Chute de la maison Usher* (2 900 visiteurs)
- *Films Chronophotographiques* (2 700 visiteurs)

Top 5 pays en 2021 :

- France
- Italie
- Japon
- Chili
- Allemagne

Toujours multiforme et transnational

La diversité de la proposition éditoriale joue assurément dans le succès du site. **Le top 10 est toujours étonnant**, des films de genres et d'auteurs très différents occupent le haut du classement des films les plus vus en 2021, outre le top 10 déjà mentionné : *La Chute de la maison Usher* (Jean Epstein, 1928), *Voyage à Lyon* (Claudia von Allemann, 1981, proposition de l'Institut Lumière), *Touching the Skin of Eeriness* (Hamaguchi Ryūsuke, 2013), *Blue jeans* (Jacques Rozier, 1957), *Nus masculins* (François Reichenbach, 1954), *Le Coucher de la mariée* (Eugène Pirou, 1896), *L'Aimée* (Arnaud Desplechin, 2006, proposition de Caroline Champetier), *Madame Butterfly* (Tsai Ming-liang, en coopération avec House on Fire). Le palmarès de cette année, comme celui de l'année dernière, montre la diversité des goûts avec un intérêt toujours important pour le classique indétronable *La Chute de la maison Usher*, mais également des raretés des collections comme les films courts de Jacques Rozier ou François Reichenbach. Le cinéma asiatique rencontre aussi un indéniable succès, en particulier la belle programmation "**Japan Fringe**" en 9 films en collaboration avec Nanako Tsukidate ou encore la collaboration avec la **Thai Film Archive** (4 films).

HENRI peut également se faire l'écho et le relais de la programmation en salles : en collaboration avec la **Cineteca Nazionale** (Rome) mise en ligne de 4 courts métrages de **Dino Risi** au moment de sa rétrospective, un hommage à **Peter Nestler** en 3 films (dont un inédit) en résonance à une précédente édition du festival *Toute la Mémoire du Monde* (en coopération avec la **Deutsche Kinemathek**).

On dénombre aujourd'hui **24 sections différentes de programmation** : par cinéaste, par personnalité, par firme, par genre, par période, mais également des séances spéciales. Du côté des coopérations en 2021, notons le **CNC**, la **Cinémathèque de Toulouse**, l'**Institut Lumière**, **Cineteca Nazionale**, **Deutsche Kinemathek**, **Les Documents Cinématographiques**, **House on Fire**, **Orange Studio**, **Why Not Productions**, **Kidam**, **Ciné-Tamaris**, la **RTS**, l'**Institut Adam Mickiewicz**. Une bonne partie des films de la plateforme sont proposés avec des sous-titres français et anglais, afin d'élargir l'audience du site de la Cinémathèque française. Essentiellement parisien, le public s'est alors étendu à toute la France, et à l'international : **sur HENRI, 23% des visiteurs sont étrangers, contre 14% en temps normal sur le site de la Cinémathèque**. La mise en place d'un développement d'annonces (comme sur Reddit par ex) a permis d'atteindre une plus grande audience anglo-saxonne, sans oublier les tweets et posts multilingues (anglais, espagnol, chinois et russe).

Enfin, la visibilité offerte à ces films entraîne un intérêt de nombreux programmeurs et chercheurs extérieurs qui émettent le souhait de programmer les films sur grand ou petit écran, citons ainsi le film *Elles* (Ahmed Lalleem, 1966), *Touching the Skin of Eeriness* (Hamaguchi Ryūsuke, 2013), *Rukus* (Brett Hanover, 2017) ou encore les films de **Raoul Ruiz**, qui connaissent un élan continu, en particulier en Amérique du Sud (Brésil, Mexique).

1.5 L'ACTION CULTURELLE ET ÉDUCATIVE

Rencontre avec Paul Verhoeven - Projection de *Starships Troopers* - © T. Stefanopoulos - CF

L'action culturelle et éducative est l'une des missions prioritaires de la Cinémathèque française. En 2021 et malgré le contexte sanitaire, elle a continué d'initier les différents publics (enfants, adolescents, adultes, individuels et groupes) à l'histoire du cinéma, à ses techniques et à ses différentes esthétiques.

Le contexte pandémique ayant enraciné dans l'espace privé les pratiques de vision des films de plus en plus individuelles, la Cinémathèque continue d'affirmer la force de l'expérience collective de la projection sur grand écran, le goût pour toutes les formes de cinéma et la découverte de sa pratique.

Au total, en 2021, les actions d'éducation artistique et culturelle à la Cinémathèque ont concerné 27 967 personnes : 20 363 enfants, adolescents et adultes pour les activités éducatives et 7 604 spectateurs pour les activités d'action culturelle.

1.5.1 L'action culturelle

Ces activités contribuent pleinement au projet d'éducation artistique et culturelle, leur objectif étant de prolonger les rétrospectives et les expositions par des rencontres, conférences, journées d'études, lectures, spectacles... qui s'adressent à un public adulte individuel.

Ces rencontres permettent à des cinéastes, acteurs, techniciens, historiens, de partager leur expérience professionnelle, leurs choix esthétiques, leurs connaissances, et de mener une réflexion sur la création cinématographique et l'évolution de ses formes.

	Fréquentation 2020	2020 - nombre d'événements	Moyenne 2020	Fréquentation 2021	2021- nombre d'événements	Moyenne 2021
RENCONTRES (hors présentation de séances)	3 387	13	260	4 926	21	235
CONFÉRENCES	2 720	21	129	2 182	18	121
JOURNÉES D'ÉTUDES	680	2	340	-	-	
SPECTACLES	164	1	164	496	3	165
TOTAL Action culturelle	6 951	37		7 604	42	

Les vidéos de ces événements sont consultables sur www.cinematheque.fr

En 2021, la fréquentation s'établit à 7 604 personnes ayant participé aux 42 manifestations proposées.

En raison du contexte sanitaire (fermeture de la Cinémathèque pendant plusieurs mois), de nombreuses manifestations ont été annulées ou reportées. La fréquentation se maintient à 1/3 de sa fréquentation de 2019 pour la deuxième année consécutive.

Le visionnage des vidéos d'action culturelle et éducative (940 vidéos) sur le site de la Cinémathèque s'élève à 95 000 vues, soit une baisse sensible de 55% par rapport à 2020, année exceptionnelle au cours de laquelle le confinement avait très nettement accru la fréquentation du site. **Rapportés à l'année 2019, les visionnages de vidéos sont en augmentation de 4%.**

Depuis 2021, plus d'une centaine d'enregistrements audio, choisis, montés et éditorialisés sont aussi **disponibles en podcasts.**

Rencontres avec le public

Ces rencontres prennent différentes formes : leçons de cinéma et master classes, dialogues et discussions, tables rondes, présentations de séance... 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 en public, la Cinémathèque a accueilli et s'est entretenue en 2021 avec : Paul Verhoeven, Bruno Dumont, Julie Delpy, Nicole Garcia,

Dialogue avec Nicole Garcia
© T. Stefanopoulos - CF

Rencontre avec Julie Delpy
© T. Stefanopoulos - CF

Phillip Noyce, John Sayles, Luc Moullet, Paulo Branco, Marin Karmitz, Marta Hryniak (ces deux derniers à propos de Krzysztof Kieslowski)...

En lien avec l'**exposition CinéMode** :

- Dialogue avec Jean Paul Gaultier à la suite la projection de *Falbalas* de Jacques Becker.
- Présentation par Jean Paul Gaultier de la séance spéciale et *live* du *Rocky Horror Picture Show*.

A l'occasion de la rétrospective intégrale des films d'**Alain Resnais** :

- Dialogue avec Sabine Azéma, Pierre Arditi et André Dussollier à la suite de la projection de *Mélo*.
- Dialogue avec Agnès Jaoui, Lambert Wilson, Bruno Fontaine et Renato Berta à la suite de *On connaît la chanson*.

Chaque trimestre, plusieurs films sont suivis d'une discussion avec les spectateurs, chaque fois dans le cadre d'une rétrospective : Patrick Brion (à propos de 2 films de Richard Brooks), Murielle Joudet (*Le Chevalier des sables* de Vincente Minnelli/rétrospective Elisabeth Taylor), Costa-Gavras (*L'Aveu* lors de la rétrospective Yves Montand), Gabriela Trujillo (*Les Autres* de Hugo Santiago)...

Une soixantaine de présentations de séance par de nombreux invités ont permis d'accompagner les différentes rétrospectives proposées au public, de juin à décembre 2021, par exemple la rétrospective Alain Resnais.

Conférences et Ciné-clubs

En 2021, un total de 2 192 auditeurs ont assisté aux **18 conférences et séances de Ciné-clubs** avec une fréquentation moyenne de **121 spectateurs par séance**.

Des conférences, liées aux rétrospectives Dino Risi (Bernard Benoliel), Hiroshi Shimizu (Fabrice Arduini), Alain Resnais (François Thomas), ainsi qu'aux expositions *Louis de Funès* (Stéphane Lerouge) et *CinéMode par Jean Paul Gaultier* (Florence Tissot) et au cycle *Archi Vives* (Sylvie Lindeperg et Antoine de Baecque).

A l'automne 2021, première saison du **Ciné-club animé par Frédéric Bonnaud**, directeur de la Cinémathèque : pour voir et revoir des films de toute l'histoire du cinéma, mieux en comprendre le contexte de création, les enjeux de mise en scène. Chaque mois, une projection, suivie d'une analyse et d'une discussion.

Les 4 premières séances ont rencontré leur public (248 spectateurs en moyenne par séance) : *À bout de souffle*, *Cléo de 5 à 7*, *Hiroshima, mon amour*, *Le Silence* d'Ingmar Bergman...

« **Parlons cinéma avec...** » : une fois par programme, la Cinémathèque invite une personnalité artistique (romancier, dessinateur, musicien, acteur...) 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 : **le dessinateur Christophe Blain et le compositeur-chanteur Bertrand Belin se sont prêtés à l'exercice en 2021**.

Le partenariat avec le Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, dans le cadre de l'Université Permanente, destiné aux retraités de la Ville de Paris est reporté à **l'automne 2022**.

Les Conférences du Conservatoire des techniques cinématographiques sont assurées par des 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.

Suspendues en 2021 pour cause de déménagement de la totalité des collections d'appareils de la Cinémathèque et de l'indisponibilité de ce fait de Laurent Mannoni, son principal concepteur et animateur, **les conférences reprendront à l'automne 2022**.

Journée d'études

Les deux journées d'études prévues en 2021 ont été reportées en 2022 :

- **Journée d'études consacrée à Georges Méliès, dans le cadre de l'ouverture du Musée Méliès.**
- **Journée d'études consacrée aux costumes dans le cinéma français** (celle-ci s'est tenue effectivement en janvier 2022 pour accompagner la dernière quinzaine d'ouverture de *CinéMode*).

Lectures et spectacles

- **Lecture par Valère Novarina** de son texte : *Pour Louis de Funès*, au mois de juillet 2021.
- **Lecture d'extraits de Mémoires d'une savonnette indocile**, les Mémoires de Luc Moullet, **par Mathieu Amalric**, au mois de septembre 2021. Conception et mise en scène : **Stéphanie Cléau**.
- **Séance spéciale et live du Rocky Horror Picture Show**, présentée par Jean Paul Gaultier en lien avec l'exposition *CinéMode*.

Une journée avec Jean-Paul Gaultier - *The Rocky Horror Picture Show* © T. Stefanopoulos - CF

- **Séance spectaculaire ! Georges Méliès : La Nuit inventée** : Pour accompagner la première année du Musée Méliès de la Cinémathèque, la première des « séances spectaculaires » avec projections de films restaurés de Georges Méliès, boniments, bruitage, musique, causerie et animations en théâtre d'ombre, a eu lieu le 8 décembre 2021. Conception : Emilie Cauquy (Cinémathèque française).

Dominyka Adomaytė
Séance Spectaculaire Méliès
© Emilie Cauquy - CF

1.5.2 L'action éducative

L'action éducative propose des activités pédagogiques de découverte du cinéma, destinées aux groupes scolaires, aux enfants, familles et adolescents ainsi qu'aux étudiants et aux adultes. Animées par une équipe d'intervenants professionnels, la grande diversité des offres propose chaque année des approches techniques, esthétiques, historiques et pratiques de découverte du cinéma.

En 2021, les activités pédagogiques dans **les murs de la Cinémathèque** ont concerné **15 161 enfants, adolescents et adultes** et hors-les-murs, dans les établissements scolaires, **5 202** ont participé à des ateliers de réalisation de films encadrés par des professionnels.

	Fréquentation 2020	Fréquentation 2021
Séances Jeune Public	4 701	3 353
Visites guidées des expositions temporaires et Musée	4 348	6 045
Ateliers, stages	1 871	3 057
Formations et Partenariats	1 494	2 706
Fréquentation des activités éducatives dans les murs	12 414	15 161
<i>Activités en milieu scolaire</i>	4 141	5 202
Fréquentation totale	16 555	20 363

Malgré la fermeture de la Cinémathèque pendant plusieurs mois et les contraintes qui pesaient sur les sorties scolaires, la fréquentation des activités pédagogiques connaît une **augmentation de 21 % par rapport à 2020** (comparée à 2019, année complète, - 49 %).

La Cinémathèque continue à œuvrer activement à faire participer les plus jeunes à la vie culturelle.

En 2021, **la part des moins de 26 ans** sur la fréquentation totale atteint en moyenne **17 %** (6% : moins de 18 ans et 11% : 18-26 ans).

1.5.2.1 Les activités pour les groupes scolaires et adultes

Le Musée Méliès

Un nouveau Musée Méliès, la magie du cinéma

En offrant une initiation à l'histoire du cinéma, **le musée de la Cinémathèque attire de nombreux groupes scolaires**. Ces visites constituent pour les enseignants la première étape d'un travail autour du cinéma qui les mène ensuite à assister à une projection ou à participer aux ateliers et visiter les expositions temporaires.

Du fait de l'ouverture de ce nouveau musée, Méliès une offre éducative totalement renouvelée est proposée depuis septembre 2021 **pour les groupes scolaires, les groupes adultes et les visiteurs individuels** :

- Des visites guidées pour les groupes scolaires (du CP à la Terminale), centres de loisirs et groupes d'adultes
- Des **parcours** (visites guidées + expérimentation pratique) de la maternelle à la Terminale
- Tous les week-ends, des **visites guidées tout public pour les visiteurs individuels**
- Des visites guidées en langue des signes française, animées par une interprète

De nombreux ateliers ont également été proposés en écho au Musée Méliès, permettant de s'initier dans les Studios à la **magie du cinéma, aux trucages et aux effets spéciaux**.

En 2021 (de juin à décembre), 2 942 enfants et adultes ont suivi les visites guidées et parcours du nouveau musée de la Cinémathèque.

Atelier Magie © CM2 VIGNEMONT - CF

Les expositions temporaires

Exposition *Louis de Funès*

L'exposition *Louis de Funès* a ouvert au public en juin 2020, jusqu'à fin octobre, puis à nouveau de juin à fin juillet 2021. Les visites guidées de l'exposition *Louis de Funès* ont connu un grand succès auprès du public familial et des groupes scolaires et des centres de loisirs. Des visites de l'exposition en langue des signes française ont également été proposées au public malentendant.

Exposition *CinéMode* par Jean Paul Gaultier

A partir d'octobre 2021, les groupes scolaires (collégiens, lycéens et étudiants) et groupes d'adultes sont venus nombreux suivre les visites guidées de l'exposition *CinéMode* ainsi que le public individuel pour les visites guidées, les week-ends (toutes complètes).

En 2021 (de juin à décembre), 3 103 enfants et adultes ont suivi les visites guidées des expositions temporaires de la Cinémathèque.

Les ateliers Faire du Cinéma

Atelier dans les Studios - CF

découpé ou de pâte à modeler de Yuri Norstein, Lotte Reiniger, Michel Ocelot et Tim Burton inspirent les films des élèves.

Au studio montage : les élèves s'initient à la pratique du montage sur pellicule et sur banc numérique, pour comprendre cette étape cruciale de la fabrication d'un film.

Les ateliers Voir du cinéma

Ces ateliers animés en salle de cinéma par des conférenciers de la Cinémathèque permettent de faire dialoguer les élèves à partir d'extraits de films regroupés autour de motifs historiques, techniques et esthétiques. Ils ont lieu dans la salle de projection Lotte Eisner dédiée aux activités éducatives de la Cinémathèque.

Une offre d'une dizaine d'ateliers à destination des élèves de la maternelle au lycée, pour explorer au cinéma, *Les émotions*, *La couleur*, *La peur*, *Le dialogue amoureux*, *Les rebelles*, *Le cirque* ou encore la représentation de *La nature*, pour s'interroger sur ce qu'est *Un plan séquence* ou découvrir *Le cinéma burlesque*. En 2021, un nouvel atelier est proposé aux élèves des classes de maternelles et élémentaires *Le Cirque au cinéma*.

En 2021, près de 2 000 élèves ont participé aux 70 ateliers d'initiation (ateliers Voir et Faire du cinéma) - (52 ateliers en 2020).

Les spectacles et projections pour les scolaires

En complément de l'offre de découverte du nouveau Musée Méliès, deux séances pour les groupes scolaires du spectacle "**La Baraque enchantée**", (avec le conteur, **Julien Tauber** et l'accordéoniste **Alice Noreux** - Cie Cactus) ont permis à 330 élèves de découvrir la richesse de l'univers de Méliès à travers la projection de films bonimentés.

En raison de la pandémie, les séances scolaires organisées chaque année en partenariat avec Enfance et Cinéma ont été reportée en 2022.

1.5.2.2 Les activités pour le jeune public et les familles

Les activités pour le jeune public de la Cinémathèque ont concerné 4 085 enfants, adolescents et parents.

Séances de projections et spectacles

Spectacle
« La Baraque enchantée » - CF

Des **projections** ont lieu les mercredis et les dimanches **pour le jeune public et les familles. Elles sont présentées par des conférenciers** de l'action éducative et **des invités** (cinéastes, comédiens...).

En 2021, la saison Jeune Public a été fortement perturbée par la fermeture des salles de cinéma de janvier à juin.

Au printemps 2021, les séances Jeune public ont prolongé l'exposition *Louis de Funès*, uniquement les dimanches.

A partir du mois d'octobre, une programmation **Etoffes de héros** autour des personnages costumés de cinéma en lien avec l'exposition **CinéMode** suivi d'un cycle autour des **Voyages dans l'espace** (en partenariat avec le Centre national d'études Spatiales) en lien avec le Musée Méliès, ont été proposés les dimanches et les mercredis aux enfants et aux groupes des centres de loisirs de la Ville de Paris.

Des séances spéciales : des rencontres avec des professionnels ont lieu tout au long de l'année, démonstrations techniques, ciné-concert...

Un Spectacle musical Jeune Public, "**La Baraque enchantée**", a été commandé par la Cinémathèque à la compagnie théâtrale Caktus pour accompagner l'ouverture du Musée Méliès et a été proposé tout au long de la saison 2021-2022.

En 2021, ce sont au total 31 séances qui ont été proposées aux enfants avec une fréquentation de 3 020 spectateurs (98 spectateurs en moyenne).

Les ateliers, stages pour le Jeune public

A partir de juin 2021, des ateliers ont été régulièrement proposés dans les nouveaux espaces pédagogiques des Studios, s'adaptant chaque fois aux nouvelles règles sanitaires.

Dès la rentrée de septembre, cette offre d'ateliers des week-ends a été **renforcée** :

- chaque week-end **des ateliers sont proposés aux enfants de 3 à 14 ans** ;
- deux nouveaux cycles annuels d'activités dans Les Studios ont été inaugurés :
  - **Club Les petits cinéastes** : pour les enfants de 6-8 ans, une **initiation au cinéma d'animation** (17 inscrits répartis en deux groupes),
  - **Club Objectif cinéma !** : pour les adolescents de 15-18 ans (15 participants), réalisation d'un film court sur les plateaux de tournages, encadré par une réalisatrice.

Club Les petits cinéastes © Olivier Gonord - CF

Les journées de stages des vacances, aux mois de juillet et d'octobre, ont réuni des enfants sur plusieurs jours et ont permis d'inaugurer le fond vert pour réaliser des effets spéciaux ou des films d'animation inspirés du film *Les Voisins de mes voisins sont mes voisins* de Léo Marchand et Anne-Laure Daffis.

Les séances de « L'Autre Ciné-Club », qui accompagnent chaque année **des jeunes gens de 15 à 20 ans** dans leur **découverte du cinéma en lien avec l'actualité de la Cinémathèque**, se sont tenues tout au long de l'année.

Organisées à distance de janvier à juin, ces séances ont pu reprendre à la Cinémathèque dès la fin du mois de septembre. Des rencontres avec les réalisateurs Yann Gonzalez et Jérémy Flaum, une séance co-organisée avec le Grec, ainsi que la participation au festival « Teen Movies, Smells like teen spirit » ont eu lieu cette année.

L'ensemble de l'offre d'ateliers, visites et stages (week-ends et vacances) a accueilli **1 065 enfants, adolescents et parents** (276 en 2020). 86 séances ont été organisées en 2021.

1.5.2.3 Les actions en milieu scolaires et partenariats

Actions en milieu scolaire

Dans le cadre de dispositifs soutenus par l'Éducation Nationale, répartis sur les trois académies de Paris, Créteil et Versailles, des actions de pratique artistique sont menées tout au long de l'année scolaire avec des classes en spécialité et en option cinéma dans des collèges et lycées d'Île-de-France. Des actions sont également menées avec deux classes préparatoires aux grandes écoles à Paris et Créteil, ainsi qu'avec une classe cinéma à horaires aménagés en région Bourgogne.

Malgré la pandémie, les ateliers de pratique artistique ont été possibles en 2021 : des professionnels du cinéma choisis par la Cinémathèque ont pu encadrer les ateliers de réalisation de films dans les établissements scolaires et la projection de ces films ont pu avoir lieu en juin 2021.

En 2021, 18 ateliers ont eu lieu dans des établissements scolaires d'Île-de-France, pour 5 202 élèves et 90 journées d'ateliers de pratique artistique.

Partenariats, Champ social et Hors-les-murs

L'action éducative a mis en place un partenariat avec l'**Institut Français de la Mode (IFM)** : 170 élèves de première, de seconde année et de Master ont assisté à des projections de film avec présentation et débat en anglais.

En partenariat avec l'**Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC)**, des séances d'ateliers cinéma en accompagnement d'un film de répertoire sont proposées dans des salles en région. Ce partenariat est interrompu depuis le 12 mars 2020, il reprendra en février 2022.

La journée finale du projet « **Des cinés, la vie** » en partenariat avec les ministères de la Culture et de la Justice, qui se tient habituellement chaque année avec 400 personnes, a été annulée en 2021 pour cause de pandémie.

Le partenariat avec **Entrevues, Festival international du film de Belfort** a permis de faire découvrir hors les murs le nouvel atelier Quel cirque !, en programmant 6 ateliers pour un public scolaire dans le cadre du festival, en novembre 2021.

Un **partenariat avec le service culturel du Musée d'Orsay** a permis à la Cinémathèque d'animer au Musée d'Orsay un week-end d'ateliers Méliès en novembre 2021 à destination du jeune public en prolongement de l'exposition *Enfin le Cinéma*.

1.5.2.4 .Les formations et les stages

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

Formations en Île-de-France

- Formation *Questions de cinéma* : « Des cinémas africains », formation de 2 jours réalisée à distance pour les enseignants au dispositif Collège au cinéma.
- Formation pratique de cinéma d'animation pour 12 enseignants de cinéma.
- Formation *Histoire des arts* : « Le cinéma, art et industrie – l'héritage de Méliès », formation de 2 jours réalisée à distance pour des enseignants de toutes disciplines.
- Formation *Histoire des arts* : « Le costume et sa mise en scène » formation de 2 jours pour des enseignants de toutes disciplines.
- Formation *Fenêtre ouverte sur le cinéma* : « Le costume au cinéma », formation de 2 jours pour des enseignants de toutes disciplines.
- Formation pour les lycéens et lycéennes des spécialités cinéma d'Île-de-France et de régions : formation à distance autour du nouveau film au programme du baccalauréat cinéma : Ready Player One de Steven Spielberg.

Formations nationales

Trois formations à destination des médiathécaires, en partenariat avec l'association Images en bibliothèques : « Le cinéma et les publics éloignés de l'offre culturelle », « Cinéma et adolescents », « Etat des lieux du cinéma français ».

Une formation réalisée à distance en partenariat avec l'Ecole Nationale Supérieure de Formation de l'Enseignement Agricole.

En 2021 ont eu lieu 10 sessions de formation (réparties sur 22 jours), dont 4 formations à distance, ont été organisées à destination de **1 546 enseignants, bibliothécaires et lycéens sur 22 jours de formation.**

Stages de pratique pour adultes

Un stage consacré à « La lumière en studio » a été animé par le chef-opérateur Olivier Cousin (12 participants sur 3 jours).

1.6 LA BIBLIOTHÈQUE DU FILM

La bibliothèque a enregistré **4 420 entrées** en 2021. Après sept mois de fermeture complète, et des restrictions de jauge concernant en particulier l'accueil des groupes et les visites, elle n'a que partiellement retrouvé son public.

1.6.1 La bibliothèque – vidéothèque

7 100 consultations de documents imprimés (ouvrages, revues) ou audiovisuels (DVD, VHS) en accès libre ont été enregistrées pendant les mois d'ouverture.

Les monographies de cinéastes (Jean-Luc Godard, Jacques Demy, ...), d'acteurs ou actrices (Catherine Deneuve, Viviane Romance...), les ouvrages d'histoire du cinéma (Jean A. Gili, *Le cinéma italien*, 1996 ; Pierre Berthomieu, *Hollywood : le temps des mutants*, 2013 ; Pierre Billard, *L'Age classique du cinéma français*, 1995...) ainsi que les ouvrages thématiques (Petr Král, *Les burlesques ou parade des somnambules* ; Paul Young, Paul Duncan, *Le cinéma expérimental*, 2009...) ont été les plus consultés.

De même, les revues françaises : en tête *Cahiers du cinéma*, suivi de *Le Film français*, *Positif* puis *Cinéma* (1954-1999).

Les films de Marc Allégret, Akira Kurosawa, Dino Risi, Wim Wenders ont été les plus vus.

Atelier Moodboard à la Bibliothèque - CF

La bibliothèque a profité des mois de fermeture pour avancer sur plusieurs chantiers : le redéploiement des collections de périodiques, l'achèvement du désherbage de la classe 5 des ouvrages, soit 439 monographies de cinéastes ou autres personnalités retirées du libre accès, le rééquipement des collections imprimées (pose de cotes...), le reconditionnement de la collection DVD.

Le centre d'information à distance

Il répond aux demandes en ligne de particuliers ou d'institutions culturelles sur le cinéma (films, personnes...) ou les collections et propose un service payant d'accompagnement à la recherche et de consultation de documents à distance. Il a traité **587 demandes** au total dont une cinquantaine de demandes payantes.

Une étude a été menée en 2021 par la direction de la bibliothèque sur les services (à distance, payants...) destinés aux professionnels et aux particuliers dans le cadre d'un projet plus vaste visant à développer la diffusion des collections non film : état des lieux, benchmarking, propositions, expression de besoins.

Mieux faire connaître la bibliothèque, les collections et les services

A sa réouverture, la bibliothèque a rendu hommage au photographe de plateau Georges Pierre, à travers une exposition de ses plus beaux clichés extraits des archives qu'il a cédées à la Cinémathèque, à l'occasion de la parution aux éditions Neva de Georges Pierre ; 100 ans, 100 films. Profession : photographe de plateau. Elle a également exposé en vitrine à l'automne une sélection de photographies et dessins de Georges Méliès pour accompagner l'ouverture du musée, puis des photographies et revues d'époque autour d'Elizabeth Taylor pour accompagner la rétrospective qui lui était consacrée.

La bibliothèque a participé aux **Journées européennes du patrimoine**. A l'occasion de l'ouverture du Musée Méliès, elle a proposé des lectures et des tours de magie dans le musée et donné dans ses murs un spectacle conté autour de *La Belle et la Bête* publié par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont en 1756 et du film de Jean Cocteau. Elle a accueilli 50 visiteurs.

A l'occasion de l'exposition *Ciné-Mode par Jean Paul Gaultier*, la bibliothèque a conçu un **atelier Moodboard** (planche d'inspiration réalisée par les costumiers, décorateurs, ... qui permet de décrire un personnage), invitant les participants à créer eux-mêmes le moodboard d'un personnage du film de leur choix. Deux sessions ont accueilli 24 personnes au total.

Les équipes de la bibliothèque ont enrichi les **répertoires** thématiques conçus pour valoriser la collection DVD et poursuivi la recension des travaux de recherche (publications, thèses...) effectués depuis 2005 sur les collections de la Cinémathèque.

Actions en direction des étudiants

Malgré la fermeture et plusieurs visites annulées en raison de difficultés liées à la crise sanitaire, la bibliothèque a poursuivi sa collaboration avec les universités.

6 visites pour des étudiants de Licence ou de Master ont été organisées, avec une présentation des collections et des outils de recherche. Les équipes ont accompagné les séances de " L'atelier Archi Vives " (Master 1 et 2) de l'Université de Paris, y compris sur Zoom pendant la fermeture. De même, la bibliothèque a inauguré un nouveau format de **présentation à distance des collections et outils de recherche** pour répondre à la demande des enseignants.

La bibliothèque a repris à la rentrée 2021-2022 sa collaboration avec le lycée Elisa Lemonnier (Paris 12e) afin de permettre à 24 élèves inscrits en première pro esthétique-cosmétique-parfumerie de visionner des films à la vidéothèque et de suivre des séances de présentation de documents des collections autour du maquillage.

Partenariats de recherche

La direction du patrimoine et la bibliothèque programment depuis 2019 **Archi Vives** en partenariat avec l'Université de Paris. Ce cycle de conférences illustrées suivies d'une projection de film vise à mettre en scène la valorisation des archives à des fins de recherche ou de création. Quatre séances, deux sur Zoom, deux en salle Jean Epstein, se sont déroulées en 2021 : *La Danse des valeurs*, *Sergueï Eisenstein et le Capital de Marx* (conférence d'Elena Vogman), *Archives du vivant. Muséographie des sciences naturelles et cinéma* (conférence de Viva Paci), *Nuremberg, l'emprise du visible* (conférence de Sylvie Lindeperg), *Godard Machine(s)* (conférence de Gilles Mouëllic et Antoine de Baecque). Elles ont accueilli **240 personnes** au total.

Le projet **Ciné08-19**, financé par l'Agence nationale de la Recherche (ANR) dont la Cinémathèque française est partenaire, vise à étudier le cinéma en France de 1908 à 1919. Il est porté par Laurent Véray, professeur au département Cinéma et Audiovisuel de l'Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3. La bibliothèque a contribué en 2021 à la réalisation de l'exposition « "Ils y viennent tous au cinéma !" : l'essor d'un spectacle populaire (1908- 1919) » qui a ouvert ses portes aux Archives départementales de la Gironde le 20 novembre 2021 : recherches documentaires, mise à disposition de documents pour le prêt, numérisation de documents pour le catalogue de l'exposition.

L'actualité de Ciné08-19 est détaillée dans le carnet de recherche <https://cine0819.hypotheses.org/>

Une convention de partenariat a été signée avec l'Université de Grenoble. Elle porte sur le programme de recherche "Collimateur" dédié à l'histoire de l'analyse esthétique du film. Elle couvre l'accès aux ressources documentaires de la bibliothèque et l'organisation de séminaires de recherche à la Cinémathèque.

La bibliothèque sur le web

En écho aux grandes rétrospectives, la bibliothèque alimente régulièrement la page *Découvrir* du site internet en rédigeant des **articles** qui valorisent les collections. En 2021, elle a publié 4 articles en lien avec Alain Resnais et Elizabeth Taylor. Ils valorisent les collections de photographies et d'affiches, ainsi que les fonds d'archives Sylvette Baudrot, Jacques Saulnier (*Smoking / No Smoking*), Lucie, Renée, José Lichtig (*Cleopatra*) entre autres.

La bibliothèque a été active sur les **réseaux sociaux**. Elle a publié 235 posts sur sa page Facebook qui compte désormais **12 000 abonnés**, et 63 publications sur son compte Instagram qui dénombre 550 abonnés.

Cinq **newsletters** Bibliothèque ont été publiées en 2021, pour informer les abonnés sur les nouveautés, valoriser les collections et les services ou communiquer sur les événements en lien avec ses activités.

1.6.2 L'icôneothèque

Hommage à Georges Pierre - CF

L'icôneothèque a effectué **2 940 numérisations** de documents, des photographies essentiellement. 1 036 scans ont été commandés par des clients externes, une grande partie des numérisations étant liée aux projets internes (expositions, publications, communication, partenariats...). Les **447 demandes de clients externes**, en hausse de 54% par rapport à 2020, se répartissent entre consultations sur place (52 %) et demandes en ligne (48 %).

Les photographies de tournage et de plateau des films de Jacques Feyder, François Truffaut et Alain Resnais ont été les plus consultées.

L'icôneothèque participe toujours aux côtés du service Traitement des photographies au catalogage des fichiers numériques produits par le laboratoire Osmose dans le cadre des travaux de numérisation sous traités par l'icôneothèque jusqu'en 2016.

1.6.3 L'espace chercheurs

Il a accueilli **749 consultations**, en hausse de 35 % par rapport à 2020. Ont été consultés des documents d'archives en majorité (713) et des imprimés (55), correspondant à 3 136 boîtes d'archives sorties des réserves. Les fonds François Truffaut, Crédit national, Collection jaune, Georges Sadoul et Collection des scénarios ont été les plus consultés.

Pendant la fermeture, l'espace chercheurs a continué d'accompagner à distance le public (recherches, fourniture ponctuelle de documents).

1.7 L'OFFRE COMMERCIALE

1.7.1 La librairie

L'équipe librairie a profité de la période de fermeture pour mettre en place un certain nombre de préconisations proposées par L'Ecole de la librairie. Notamment, responsabiliser chaque libraire sur un rayon spécifique afin de pouvoir analyser plus précisément sa valeur, son taux de rotation et d'être plus vigilant sur les nouveautés et sur les références à retourner. Notre apprentie Julie Mellini a pris l'initiative d'une opération commerciale autour des romans adaptés au cinéma. D'abord avec une opération « Emporter un film à lire » avant l'été, puis une sélection systématique de livres de poche en fonction des expositions et des rétrospectives. Une analyse chiffrée est en cours.

À partir du 19 mai 2021, l'activité de librairie a repris avec la réouverture de la Cinémathèque et de l'exposition *Louis de Funès*. Le lancement du Musée Méliès a généré un flux modeste mais constant de visiteurs qui passent à la librairie et consolide notre résultat, surtout en période « interexpo ». De belles signatures ont eu lieu à la librairie, en collaboration avec la direction de l'Action culturelle : Luc Moullet, Patrick Brion, Dominique Cabrera, Nathalie Azoulai, Serge Toubiana et Jean Paul Gaultier !

La Librairie de la Cinémathèque française - © Franck Stofer - CF

1.7.2 Le restaurant Les 400 Coups

En 2021, compte tenu de la situation sanitaire, le restaurant *Les 400 coups* a bénéficié des aides de l'état et d'un abaissement de la redevance accordé par la direction générale.

Elizabeth Conter, gérante, a ouvert le restaurant, en parallèle des réouvertures de la Cinémathèque. Elle a mobilisé tous ses efforts pour renouveler l'équipe, responsabiliser ses collaborateurs et a pris de réelles mesures en lien avec la crise sanitaire. Elle a également un peu augmenté ses tarifs, ce qu'elle n'avait pas fait depuis longtemps, en raison de la hausse du coût des matières premières.

Aujourd'hui, l'économie du restaurant reste fragile et dépendante du contexte sanitaire et de la frilosité plus ou moins grande de ses clients à se retrouver dans un espace clos.

Le télétravail est un facteur handicapant pour le restaurant car la clientèle du quartier ainsi que les collaborateurs de la Cinémathèque française sont moins assidus pour le déjeuner.

Par ailleurs, les événements privés ou internes, qui génèrent habituellement une source importante de revenus, n'ont pas repris.

Restaurant Les 400 coups © Jean-Claude Cohen – jcpress - CF

1.8 LA POLITIQUE DES PUBLICS

1.8.1 La fréquentation

La fréquentation globale de 2021 est en hausse de 13% par rapport à 2020 (6 mois de fermeture) et en baisse de 50% par rapport à 2019. Compte-tenu de la situation sanitaire et suite aux mesures gouvernementales, la Cinémathèque a été fermée presque 5 mois au public et ouverte avec des jauges réduites sur 1 mois et demi.

La part des expositions et du musée est plus importante que les années pré-covid :

- Les expositions et le musée représentent 52% du total (28% en 2019, 40% en 2020 première année covid).
- Les salles de cinéma représentent 42% (65% en 2019, 56% en 2020 où le premier trimestre avant covid avait connu une fréquentation très forte des salles).

Ce qui s'explique à la fois par le succès des expositions *Louis de Funès* et *CinéMode* et du Musée Méliès qui a ouvert ses portes cette année et l'effet des mesures sanitaires sur la programmation cinéma.

Avec 81 920 entrées, les salles de cinéma subissent une baisse de 14% de leur fréquentation sur l'année par rapport à 2020. Outre la période de fermeture et la réduction des jauges entre mai et juillet, on peut aussi attribuer la difficulté du retour en salles pour les spectateurs à plusieurs facteurs : peur de la contamination, refus du passe sanitaire et télétravail. Le taux de remplissage des salles a radicalement chuté : 34% en 2021 contre 50% en 2019.

Visiteurs	
Cinéma et action culturelle	81 920
<i>dont séances Jeune Public</i>	3 020
Musée Méliès	30 513
<i>Entrées</i>	27 571
<i>Visites guidées</i>	2 942
Expositions	70 381
<i>Exposition Louis de Funès (19 mai-1er août 2021)</i>	21 056
<i>Entrées</i>	19 805
<i>Visites guidées</i>	1 251
<i>Exposition CinéMode par Jean Paul Gaultier (6 octobre-31 décembre)</i>	49 325
<i>Entrées</i>	47 473
<i>Visites guidées</i>	1 852
Bibliothèque	4 417
Activités pédagogiques hors visites guidées et projections	5 763
Fréquentation totale	192 994

Les Cycles Netflix, American Fringe, Jacques Rozier et Bruno Dumont dépassent les 40% de taux de remplissage. La palme des entrées revient au cycle Dino Risi (9 385 entrées pour 109 séances) et au cycle Resnais (5983 entrées pour 51 séances).

Les activités pédagogiques dans leur ensemble (visites guidées, ateliers, séances jeune public) affichent une hausse de 20% de leur fréquentation par rapport à 2020 et une baisse de 59% par rapport à 2019. Malgré la fermeture en 2021, les activités pédagogiques ont bénéficié de l'ouverture des studios et du nouveau Musée Méliès qui ont eu un bel effet d'entraînement sur les réservations depuis septembre. On note que l'essentiel de la fréquentation des groupes en 2021 est concentré sur 3 mois, d'octobre à décembre, ces chiffres sont donc très encourageants.

La fréquentation des expositions en 2021 a été fortement dynamisée par les trois derniers mois de l'exposition *Louis de Funès* et par l'exposition *CinéMode par Jean Paul Gaultier* à l'automne, malgré le contexte sanitaire.

Avec 30 513 entrées, le Musée Méliès a dépassé les objectifs de fréquentation fixés (29% au-dessus de l'objectif).

Pour rappel, le Musée Méliès aurait dû ouvrir ses portes en janvier 2021. Il n'a finalement pu ouvrir que le 19 mai sans vernissage et sans campagne de communication, le choix ayant été fait de privilégier la communication sur les derniers jours de l'exposition *Louis de Funès*. Il a bénéficié en revanche d'une très bonne couverture presse à son ouverture.

Le vernissage officiel et la campagne de communication ont eu lieu à la rentrée de septembre 21 et les Journées du Patrimoine en septembre ont également permis de bien mettre en avant le Musée. Une deuxième vague de communication (affichage et tractage) a été faite pour les vacances de la Toussaint, qui ont eu un bel effet sur les entrées.

1.8.2 Promotion et fidélisation

On comptait 3 984 abonnés Libre Pass en cours de validité fin 2020, on en dénombre un an plus tard 3 096 (-22%).

Les abonnés en paiement direct sont les plus touchés par cette baisse (-37%). Si le nombre de résiliations enregistré est sensiblement le même que l'année précédente (il est même un peu inférieur : 368 résiliations contre 405 en 2020 et 433 en 2019), c'est surtout la vente de nouveaux abonnements qui reste très inférieure aux années pré-covid (841 contre 593 en

2020 et 2 236 en 2019) et ne compense pas le non-renouvellement des abonnements directs arrivés à échéance. La plus grosse période d'abonnements étant septembre-octobre, la situation sanitaire incertaine, les contraintes du port du masque et du passe combinées aux effets du télétravail n'ont pas encouragé le public à s'abonner.

Le nombre d'abonnés de moins de 26 ans est le plus fortement impacté cette année. Après avoir été assez stable pendant plusieurs années (supérieur à 20%) il est aujourd'hui de 17%, les jeunes ayant été le plus touchés financièrement par la crise sanitaire.

Le nombre de forfaits 6 places vendus en 2021 a continué à baisser, il est presque 3 fois inférieur à celui de 2019.

Le nombre d'abonnements à la bibliothèque a lui aussi diminué de plus de la moitié par rapport à 2019.

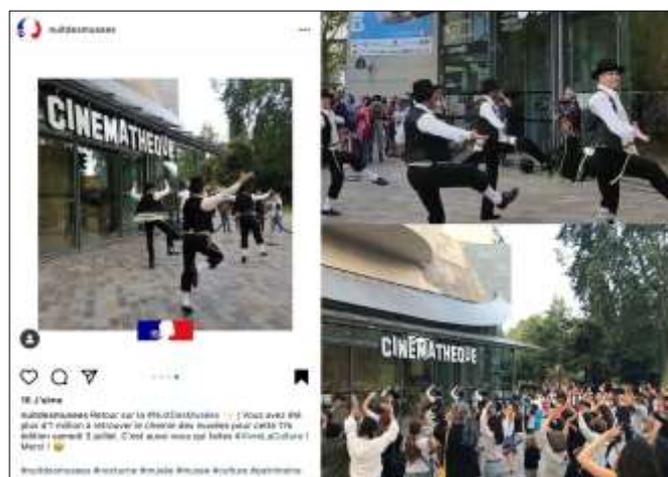
	Abonnés actifs fin 2021	Abonnés actifs fin 2020	Abonnés actifs fin 2019
Libre Pass	3 096 (dont 17% de moins de 26 ans)	3 984 (dont 21% de moins de 26 ans)	4 453 (dont 23% de moins de 26 ans)
Forfait 6 places	1 320 forfaits vendus	1 436 forfaits vendus	3 651 forfaits vendus
Carte Ciné Famille	137	217	143
Abonnement annuel bibliothèque	310	701	697
Totaux	4 863	6 338	8 944

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

La mise en place de grandes opérations 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 : la Nuit des Musées ayant été décalée au 3 juillet exceptionnellement cette année, nous avons proposé au public une grande leçon de danse Rabbi Jacob sur le parvis devant le bâtiment avec le chorégraphe du film Ilan Zaoui et sa compagnie Adama. Petits et grands ont participé joyeusement à cet événement. La leçon de danse avait également fait l'objet d'un live sur le compte Instagram de la Cinémathèque fin mai en préambule. Avec plus de 1 000 visiteurs, cette soirée a été le temps fort de ce dernier mois d'exposition.

Journées du Patrimoine : l'ouverture du Musée Méliès a été mise à l'honneur des Journées du Patrimoine avec plusieurs activités proposées pendant le week-end : enquête-jeu Méliès dans le musée, points paroles, présence d'une silhouettiste dans le musée, lecture à la bibliothèque le samedi et séance Méliès en salle le dimanche. Hors les murs, 2 ciné-balades sur les traces de Méliès à Montreuil. Plus de 1 500 visiteurs sont venus sur ces 2 journées sous le signe de Méliès.

Nuit des Musées - Danse Rabbi Jacob - CF

Journées du Patrimoine - CF

La participation à des grands salons :

Les grands salons sont l'occasion de promouvoir nos activités, de collecter des coordonnées et de tester nos communications auprès d'un large public. Outre les traditionnels Forums des associations de septembre (11ème, 12ème et 13ème arrondissements), nous avons pour la première fois participé au Salon des Seniors Porte de Versailles en octobre 2021 pour promouvoir le Musée Méliès, l'exposition *CinéMode par Jean Paul Gaultier* et l'exposition *Romy Schneider*. Nous avons pu constater un réel engouement du public présent pour nos activités et plus particulièrement pour Romy Schneider. Une nouvelle participation est prévue en mars 2022.

Salons et forums - CF

Le développement des ventes en ligne :

Du fait des protocoles sanitaires restés en vigueur toute l'année 2021, couplés aux périodes de jauges imposées sur nos différentes activités, la réservation en ligne a continué à être vivement conseillée à nos visiteurs sur les séances de cinéma et obligatoire sur les expositions temporaires ainsi que sur le musée. Elle représente de fait aujourd'hui 63% de la part des achats.

Les ventes et réservations en ligne nous ont permis de gagner 22 108 nouveaux contacts sur notre base de données clients en 2021 (18 654 en 2020).

A noter dans les autres actions menées en direction des publics en 2021 :

Pendant la fermeture, le Village Bercy a proposé une **exposition d'affiches des films de Louis de Funès** en collaboration avec la Cinémathèque. Visible sous les arcades, cette exposition a animé les espaces pendant plusieurs mois, donnant une visibilité à la Cinémathèque et faisant le lien avec l'exposition puisque cet affichage a perduré pendant le premier mois de réouverture.

LDF Bercy Village - CF

Ces affiches ont ensuite été données par la Cinémathèque à la Caserne de Pompiers voisine pour décorer les espaces et à l'Hôpital européen Georges Pompidou pour animer les différentes salles d'attente.

Hôpital affiches - CF

Développement d'un jeu-enquête Méliès pour le musée :

La Cinémathèque a décidé de développer un jeu-enquête « Le Secret du Professeur Barbenfouillis » pour pouvoir proposer une animation de type événementielle dans le Musée. C'est à la société Anima - Agent ludique qu'a été confié le développement du jeu, en 2 versions, une pour les enfants et une pour les adultes. Proposé dans un premier temps gratuitement auprès des partenaires du musée et pour les Journées du Patrimoine, ce jeu sera commercialisé en 2022.

La Cinémathèque a poursuivi sa collaboration avec l'AP-HP, initiée à l'occasion de l'exposition *Louis de Funès*, et a invité tout le personnel à venir découvrir le Musée Méliès en septembre-octobre.

Jeu Méliès Sélénite - CF

1.8.3 Élargissement et rajeunissement des publics

1.8.3.1 Les jeunes (- de 26 ans) : 17% de la fréquentation (15% en 2020, 13% en 2019)

Le pourcentage de moins de 26 ans dans la fréquentation est supérieur à l'année précédente. Le travail de fond qui est mené depuis 3 ans pour faire venir un public jeune à la Cinémathèque porte progressivement ses fruits.

Les partenariats avec les écoles de cinéma (EICAR, ESEC, ENS Louis Lumière, INA Sup, La Fémis, universités Paris VII...) et associations étudiantes (BDE, BDA, Festivals étudiants) ont été grandement impactés en 2021 du fait de la crise sanitaire, il a ainsi été beaucoup plus difficile de créer du lien et de mobiliser les associations étudiantes, hormis quelques campus très actifs comme celui de la Sorbonne Nouvelle qui prépare son installation prochaine dans le 12ème arrondissement.

La stratégie de développement des publics jeunes et étudiants s'articule autour de plusieurs axes :

>> Les Jeudis Jeunes : mise en place d'un dispositif pérenne de nocturnes chaque premier jeudi du mois.

Le principe est simple : accès libre et réservé aux jeunes, gratuit, de 18h à 21h, à l'heure où les expositions ferment normalement leurs portes ; la réservation en ligne est obligatoire, ce qui favorise l'acquisition de contacts qualifiés dans la base de données. Les activités proposées varient chaque Jeudi Jeunes. A minima, est proposée la visite libre gratuite sur un créneau dédié et le plus souvent possible des activités et/ou une discussion autour d'une thématique pour prolonger ou ouvrir sur un autre sujet.

Sur l'exposition *CinéMode par Jean Paul Gaultier*, nous avons ainsi proposé 3 discussions thématiques : « Exposer la mode : pourquoi et comment ? », « Les costumes au cinéma, comment racontent-ils une histoire ? » et « Mode et cinéma, jeux

>> Des actions de terrain : pour favoriser la venue des jeunes à la Cinémathèque, nous faisons le choix d'aller d'abord à leur rencontre : participation à des salons, rencontre des BDE, BDA... Nous soutenons les initiatives étudiantes autour du cinéma mises en place dans les universités et les écoles pour valoriser leur savoir-faire et leur regard sur le cinéma et leur donner envie de revenir ensuite d'eux-mêmes à la CF.

>> Sur la période de mai à juillet, des opérations ont également été menées en direction des publics jeunes (18-25 ans) avec la gratuité tous les jeudis sur le Musée Méliès et l'exposition *Louis de Funès*, le chèque culture de la Ville de Paris et le Pass Culture du Ministère. 20% des visiteurs du musée en juin-juillet sont des 18-25 ans.

La Cinémathèque propose également régulièrement des places sur des séances de cinéma pour les détenteurs du Pass Culture du Ministère avec plus ou moins de retours selon les séances. L'abonnement à « L'Autre Ciné-club » et à l'activité à l'année Objectif Cinéma sont également possibles via le Pass Culture.

1.8.3.2 Les études publics

Pour chaque exposition des études de publics sont menées, permettant de dessiner le profil des publics venus et de connaître les taux de satisfaction concernant l'exposition, les dispositifs d'accueil ou encore les services annexes. Suite au contexte sanitaire, l'enquête sur place a été remplacée par un envoi systématique dans le cadre de l'emailing post-visite, la majorité des entrées étant prises en ligne. Le nombre de réponses a donc été très supérieur aux enquêtes précédentes.

>>Exposition *Louis de Funès* :

Dans les éléments marquants, on note un taux de satisfaction très élevé (92%). On compte 55% de primo visiteurs dans l'exposition, ce qui est un taux bien supérieur aux précédentes (24% *Vampires, De Dracula à Buffy*, 35% *Il était une fois Sergio Leone*). Le public régional est également un peu plus représenté que d'habitude (23% contre une moyenne de 19%). 42% des visiteurs sont venus en famille (pas d'éléments de comparaison car la question n'était pas posée jusqu'à présent). 26% des visiteurs ont moins de 26 ans (16% moins de 18 ans).

>>Exposition *CinéMode par Jean Paul Gaultier*

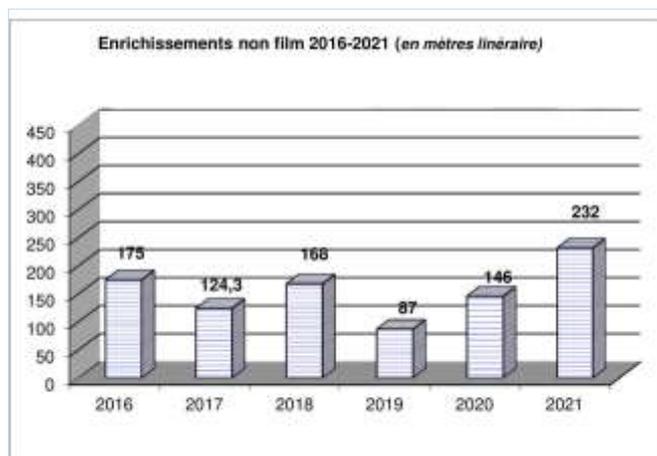
Le taux de satisfaction est élevé (75%). On compte 55% de primo visiteurs dans l'exposition, au même niveau que l'exposition *Louis de Funès*. Le public régional est également plus représenté (28%). 27% des visiteurs ont moins de 26 ans (18% ont entre 18 et 25 ans ce qui est comparable à l'exposition *Vampires, De Dracula à Buffy* avec 16%).

Pour le **Musée Méliès**, le dispositif est en cours de réflexion, notamment concernant la périodicité de l'enquête pour déterminer 3 à 4 périodes fixes par an, alternant périodes de vacances scolaires et périodes hors vacances, en fonction de la première année de fonctionnement.

2.1 L'ENRICHISSEMENT DES COLLECTIONS

En 2021, les amis du cinéma se sont encore tournés vers la Cinémathèque pour lui confier leurs trésors. Ce sont des fonds d'archives de prestigieuses personnalités aussi bien que de techniciens pointus du cinéma, qui nous ont été confiés. Des documents magnifiques, aussi bien dessins, qu'archives, ouvrages ou affiches ont rejoint nos collections. Le service Conservation non-film a **reçu 112 dons, dépôts et achats. Soit 232 mètres linéaires**, enrichissement le plus important depuis 5 ans. Quinze de ces dons ont été faits au format numérique uniquement.

Don Delphine Rich / Fonds Claude Rich - © Marie Bergue - CF

Nouveaux fonds d'archives :

Jean-Pierre Lavoignat (journaliste, don d'ouvrages) ; Sébastien Laudenbach (réalisateur) ; Carlos Conti (décorateur) ; Mimi Lempicka (costumière) ; Claude Rich (acteur, don de sa fille Delphine) ; Bob Swaim (don d'affiches anciennes) ; Catherine Corsini (réalisatrice,) ; Jérôme Tonnerre (scénariste) ; Anna Karina (actrice, don de Marie Blanchet et Laurent Baldras) ; Gilles Cousteix (chef opérateur) ; Lara Rastelli (scripte) ; Karine Le Coq (scripte) ; Nathalie Alquier (scripte) ; Maggie Perlado (scripte) ; Dominique Piat (scripte) ; Les Films des Tournelles (archives de production – don de Mme Toussaint) ; Michèle Lagny (professeur – don de son époux) ; Nelly Kaplan (réalisatrice – don d'ouvrages de ses nièces) ; Jacques Bral (réalisateur – don de sa fille Léa) ; Guy-Claude François (décorateur) ; Guislain Cloquet (directeur de la photographie, don de sa fille Eve) ; Arno Klarsfeld (ouvrages de cinéma) ; Marceline Lorian et Joris Ivens (productrice et réalisatrice – don de ses neveu et nièce Mathias et Delphine Haby).

Don Haby / Fonds Lorian
© Marie Bergue - CF

Don Balandras-Blanchet / Fonds Anna Karina
© Valérie Sanroma-Kernke - CF

Don Goldschmidt / Fonds Deutschmeister
© Marie Bergue - CF

Fonds Catherine Corsini © Marie Bergue - CF

Nouveaux fonds films :

Jean Rouch et la KMT 16 - CF

L'enrichissement films a vu l'arrivée de **53 dépôts et dons**, représentant au moins **249 éléments et 559** articles (nombreux déstockages de la part des producteurs et distributeurs). Il y a eu plus de dons et de dépôts effectués en 2021 qu'en 2020 mais moins d'éléments et d'articles : 28 déposants et donateurs ont enrichi la Cinémathèque pour la première fois.

Parmi eux, les cinéastes Antoine Barraud et Gérard Jugnot, les producteurs ou distributeurs Paulo Branco et Thierry Lenouvel. A noter le don des films en 8mm réalisés par les artistes Bambi et Coccinelle. Il s'agit de documents exceptionnels et uniques de la vie des cabarets de travestis parisiens des années 60 à 80, de leur vie au quotidien, des tournées en France et à l'étranger.

La Cinémathèque québécoise a déposé une copie d'un film de Luc Moullet, *Les Contrebandières*, s'inscrivant dans le cadre d'un protocole de la FIAF qui incite chaque cinémathèque à conserver son patrimoine national.

L'enrichissement des éléments audiovisuels a concerné **14 dépôts et dons** représentant **69 éléments (93 titres)**. Parmi les nouveaux dépôts, nous pouvons noter 5 films qui ont été présentés dans les cycles « American Fringe » à la Cinémathèque.

Les collections d'appareils

Les propositions de dons ont été plutôt nombreuses malgré la situation globale, et le Conservatoire a reçu plus d'une quinzaine de dons représentant une centaine de pièces.

Nous avons reçu de Hila Feil, résidant à New York, une célèbre caméra jusqu'ici introuvable, la KMT 16mm fabriquée par André Coutant pour Eclair, exemplaire notamment utilisé par Jean Rouch et Edgar Morin pour leur film *Chronique d'un été* (1961).

Des Etats-Unis encore, est venu un rarissime objectif de prise de vues Scope, fabriqué par Bausch & Lomb, pour les films en CinemaScope 55mm. Ce lourd objectif, de très belle facture, n'a été utilisé que pour deux films 55 mm, *Carousel and The King and I* (1956).

Les héritiers de Marceline Loridan ont fait un don de quelques appareils (une Moviola, des micros).

Henry Paul Pondard, ancien chef-opérateur a, depuis la Bretagne, fait un don très intéressant : deux caméras de télévision Thomson TTV 1650, une caméra Ikegami, deux processeurs Dolby, des objectifs.

Les professionnels continuent d'enrichir nos collections. Par l'intermédiaire de Danys Bruyère, DGA du prestigieux loueur de matériel de tournage TSF, le Conservatoire a reçu en fin d'année un important don constitué de nombreux objectifs, d'appareils d'éclairage, de caméras 35mm Arriflex et Moviecam, et de deux caméras numériques RED qui manquaient jusqu'alors à nos collections.

Anne-Dominique Toussaint de la maison de production Les Films des Tournelles a fait don d'un système AVID complet ayant servi au montage du film *La Moustache* d'Emmanuel Carrère (2005).

Patrick Duroux, chef-opérateur, a donné un lot de matériel dont un Blimp pour caméra ARRI 2C.

Enfin, Jacques Delacoux, PDG d'Aaton Digital, a fait un nouveau don au Conservatoire, constitué cette fois de deux caméras numériques Penelope Delta Aaton. D'autant plus précieuses que seulement dix caméras Delta ont été fabriquées. Le fonds

des appareils Aaton de la Cinémathèque française est désormais l'un des plus complets au monde. Ce fonds a notamment été enrichi cette année par Bernard Rivoire, ancien ingénieur de la firme grenobloise, qui a transmis des appareils précieux, notamment la caméra Aaton 16mm n° 1000 dédiée par tous ses concepteurs, y compris bien sûr Jean-Pierre Beauviala, une pièce unique (la Cinémathèque conservait déjà la n° 1 de 1972).

Comme chaque année, le collectionneur François Binetruy a apporté des pièces exceptionnelles : trois tableaux du XVIIIe siècle représentant des colporteurs de lanterne magique et de boîtes d'optique, une lanterne réflectoscope Lapiere, un grand miroir déformant forain, divers documents.

Quelques achats ont pu également enrichir les collections d'appareils. Ont été acquis un projecteur 28mm Pathéscope ; deux objectifs Scope, deux objectifs Isco Ultra Star et un objectif 70mm. Dans le domaine du pré-cinéma : 15 plaques de lanterne magique attribuées à François Chiffart, et une statuette en bronze représentant le Diable de Gavarni avec sa lanterne magique.

Les collections costumes et objets

Le service des collections costumes et objets a reçu 19 dons.

A l'occasion de l'exposition *CinéMode par Jean Paul Gaultier*, Josiane Balasko a fait don de costumes de *Absolument fabuleux*. Thierry Lhermitte s'est séparé de son mythique costume du film *Le Père Noël est une ordure* pour le confier à la Cinémathèque. Une robe manteau portée par Julie Delpy dans son film *La Comtesse* a été donnée par l'actrice réalisatrice. Des costumes de *La Daronne* portés par Isabelle Huppert, un costume de Damia dans *Napoléon* d'Abel Gance, des costumes de *L'Annonce faite à Marie* et des chaussures portées par Jeanne Moreau dans *Les Rois maudits* complètent les collections.

Jean Pierre Jeunet a fait don d'une reproduction en résine de la maquette du nouveau-né, de son film *Alien - Resurrection* pour l'exposer dans le Musée Méliès.

Des claps des films de Claude Rich et des souvenirs de tournage ou claps de Gilles Cousteix notamment complètent la collection d'objets.

Deux maquettes et des objets de *Onoda – 10 000 nuits dans la jungle* de Arthur Harari s'ajoutent à la collection.

Soit 30 costumes et accessoires, 2 maquettes, et une cinquantaine d'objets.

2.1.1 Le conservatoire des techniques cinématographiques

L'essentiel des activités du Conservatoire a consisté, en lien avec la Direction du Bâtiment et de la Sécurité, à rechercher et à visiter de potentiels nouveaux sites pouvant héberger la collection des appareils de la Cinémathèque et du CNC en dépôt à la Cinémathèque. En effet, la zone de stockage, jusqu'alors située Cour Saint-Emilion à Paris 12e, devait être libérée impérativement et au plus vite (échéance septembre 2021) à la demande du bailleur.

En parallèle à ces recherches d'un site conforme à la conservation de collections patrimoniales, le Conservatoire a commencé à préparer avec soin, dès la fin décembre 2020, le déménagement de ses collections (plus de 6 000 appareils de tous formats, des archives et 25 000 plaques de lanterne magique). Le dépoussiérage, l'emballage sur mesure et la mise en caisse d'une énorme partie – la plus fragile – de ces collections ont été ainsi effectués jusqu'à la fin août 2021, début des opérations de déménagement. C'est donc 950 caisses et 140 palettes de collections qui ont été préparées en vue du changement de site. Un colisage précis a été réalisé lors de cet emballage.

Un nouveau site sécurisé sur la zone Aéroport de Paris à Orly a été trouvé. Le transfert des collections d'appareils vers un site intermédiaire a été nécessaire pour cause de procédures administratives et de travaux à effectuer sur le nouveau site afin qu'il puisse être conforme à stocker des biens patrimoniaux (climatisation, mezzanines, etc.). Le stockage intermédiaire sécurisé et climatisé a été trouvé auprès de l'entreprise de transport et de stockage d'œuvres d'art LP Art, à Dugny.

Le transfert des collections d'appareils a été assuré par l'entreprise de transport d'art Vulcan du 30 août au 24 septembre 2021, sous la supervision de la Cinémathèque française. Les appareils sont donc actuellement stockés à Dugny, en attendant leur transfert vers leur site définitif d'Orly par Vulcan, toujours sous la supervision de la Cinémathèque. Le stockage des appareils est constitué de 563 palettes d'appareils conditionnés et de 41 palettes de documentation technique.

Etant donné ce contexte, les conférences du Conservatoire des techniques n'ont pu reprendre en 2021 (la dernière conférence a eu lieu avant le deuxième confinement en octobre 2020).

Prêts

Les prêts accordés avant le déménagement des collections ont pu être honorés. Au Musée d'Orsay notamment, avec un prêt de plusieurs appareils à l'exposition *Enfin le cinéma !* (avec itinérance d'une trentaine de pièces au Los Angeles County Museum of Art début 2022). Aux Archives départementales de Bordeaux pour l'exposition « *Ils y viennent... tous au cinéma !* » où des pièces de prestige sont exposées, telles que le Chronomégaphone ou encore le projecteur Chronochrome Gaumont. Des pièces du Conservatoire ont également voyagé à Bruxelles pour l'exposition *Louis de Funès*, et en Espagne pour l'exposition *Non Finito* au Caixa Forum Palma, avant deux itinérances : au Museo de Escultura de Valladolid, puis au Caixa Forum Zaragoza.

Restaurations

Les restaurations ont également pu être poursuivies : celle du Théâtre optique d'Émile Reynaud, entièrement financée par le Los Angeles County Museum of Art, qui l'emprunte et le fera fonctionner dans son exposition *Paris City of Cinema* début 2022 ; la restauration de trois Moviola, de la lanterne de Danguy, de deux projecteurs 35mm Matheser et Gaumont ; et enfin la restauration d'une huile sur toile d'important format (205 x 319 cm) datant du XVIIIe siècle représentant un montreur de boîte d'optique, d'après François Boucher.

Cinémathèque française

2.2 LA CONSERVATION ET LE TRAITEMENT DES COLLECTIONS

Collections non-film

L'inventaire de **110 nouveaux enrichissements** a été réalisé dans l'année, ainsi que ceux de 29 enrichissements datant de 2020, 7 de 2019, 6 de 2018, et 26 donnés avant 2018, qui ont été finalisés. Soit un total de **6 995 notices**. Parmi ces nouveaux fonds inventoriés celui de Claude Rich, confié par sa fille, composé de divers scénarios, lettres professionnelles et matériels publicitaires et de très belles photos de l'acteur tout au long de sa carrière. Catherine Corsini a complété ses dons précédents avec des documents rares de préparation de ses deux derniers films notamment. La carrière du chef opérateur Gilles Cousteix est particulièrement bien illustrée par les scénarios et documents techniques qu'il nous a confiés. 3 dons, enfin, nous permettent de conserver et d'illustrer la mémoire de tous les cinémas français depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui : les archives de Liliane de Kermadec et notamment celles d'*Aloïse* ; Pierre Lhomme et ses nombreuses photos de *Cyrano de Bergerac*, notamment ; et enfin le don de Carlos Conti et ses dessins de décors du film *Adieu les cons* d'Albert Dupontel.

Stockages

Après un très gros chantier de réorganisation en 2020, l'année 2021 a été consacrée à des ajustements moins volumineux et plus ciblés, et à des vérifications de localisations pour consolider les informations des bases de données liées aux réserves.

Les tris et réorganisations de contenus ont été poursuivis aussi, dans l'optique d'identifier les publications et documents édités par la Cinémathèque française depuis sa création.

Une aide logistique a été fournie pour poursuivre la réorganisation physique des espaces Costumes et Objets.

Collections films

L'inventaire film a concerné 35 fonds (18 de 2021, 14 de 2020, 3 de 2019 et avant), soit 199 éléments et 647 articles.

Don Delphine Rich / Fonds Claude Rich © M. Berque - CF

Don Anne de Kermadec / Fonds Liliane de Kermadec © M. Berque - CF

Don Mme Lhomme / Fonds Pierre Lhomme © M. Berque - CF

Chantier nitrate

Photogramme du NIM RU de *Ecce Homo* (Abel Gance, 1918)
© M. Monfort - CF

Le chantier de vérifications et bilan sanitaire des copies nitrate de la Cinémathèque initié en 2019 avec le CNC s'est poursuivi et achevé pour la partie physique en juin 2021. Au total 38 017 boîtes sur 44 cellules ont été ouvertes et les bobines évaluées. 4 265 boîtes ont été relevées comme problématiques, soit 11,2% du total des boîtes contrôlées. Chacun de ces articles à problèmes a été photographié (1 096 débuts de décomposition ; 186 décompositions totales ; 2 710 moisissures et détériorations ; 273 décompositions avancées). Un travail d'identification a commencé car un certain nombre de bobines ne sont pas identifiées. Un désherbage pourrait être envisagé du fait du mauvais état de ces éléments. Cette identification a permis de retrouver des éléments rares.

Stockages

Collections non-film

Un chantier de rangement et réorganisation des stocks a porté sur le reconditionnement/nettoyage, la vérification des articles et la réaffectation de case. 445 copies soit 2 779 boîtes ont été traitées. Un projet d'assainissement des couloirs a été engagé avec le traitement collectif par l'équipe de St-Cyr du dépôt du MAE

(1 902 copies soit 1 977 boîtes en traitement). Une opération d'assainissement a été initiée concernant les éléments conservés au Bâtiment J (pose de tests d'acidité, reconditionnement, étiquetage et relocalisation).

Le chantier sanitaire des éléments 70mm de nos collections débuté en 2020 s'est terminé en 2021. 95 éléments ont été diagnostiqués (premier et dernier articles) et 41 éléments ont été vérifiés dans leur intégralité. Grâce à ces vérifications, de très belles copies ont été projetées à l'occasion du cycle *Plein les Yeux 4*.

Tri et reconditionnement de copies
© Jean-Pierre Giraudo - CF

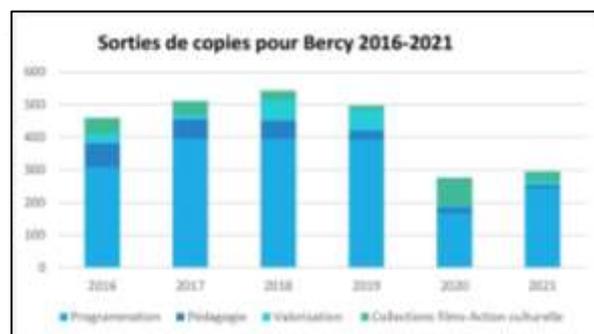
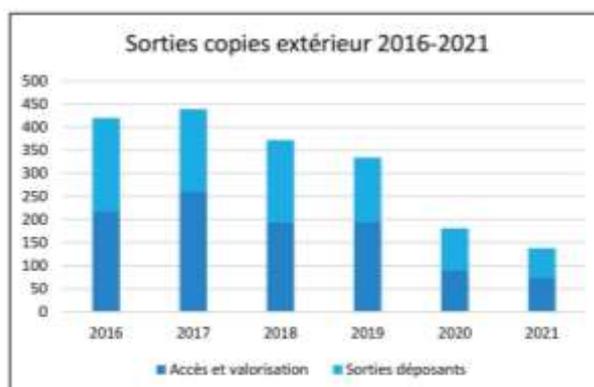
2.2.1 Le traitement des collections films

Restaurations et numérisations

De nombreuses restaurations de films ont été menées par la direction des collections films, accompagnées de sauvegarde argentiques indispensables à la conservation pérenne de notre patrimoine. On compte des classiques incontournables du cinéma, des films d'auteurs mais aussi des œuvres plus discrètes et oubliées du cinéma muet. Ces projets ont été menés grâce à l'aide du CNC, à de nombreux mécènes et à d'autres cinémathèques.

Parmi les restaurations importantes, deux films ont marqué considérablement l'Histoire du Cinéma : *La Règle du jeu* de Jean Renoir et *Vérités et mensonges (F for Fake)* d'Orson Welles. Ces deux maîtres ont largement contribué à l'évolution des formes cinématographiques en proposant ces œuvres singulières et controversées lors de leur sortie.

La Règle du jeu a été restauré avec Les Grands Films Classiques, en collaboration avec The Criterion Collection/Janus Films et la Cinémathèque suisse, grâce au mécénat de Chanel. Les négatifs avaient été détruits lors de la Seconde Guerre mondiale par des bombardements alliés. Les travaux de restauration numérique ont été réalisés en s'appuyant sur la reconstruction complexe menée en 1959 par Les Grands Films Classiques, approuvée par Jean Renoir. La restauration 4K de l'image et l'étalonnage ont été menés au laboratoire Hiventy. Deux restaurations sonores, avec des approches différentes sont proposées, celle réalisé par L.E. Diapason et celle de Cinévolution (Jean-Pierre Verscheure).

La Règle du jeu de Jean Renoir – 1939 - CF

Va savoir de Jacques Rivette – 2000 - CF

Vérités et mensonges (F for Fake), réalisé en 1973 par Orson Welles, est une œuvre à part et remarquable qui associe scènes documentaires et séquences fictionnelles pour parler, avec malice, de magie, de mensonge, de peinture et finalement de cinéma. Le film a été restauré en collaboration avec Les Films de L'Astrophore, Documentaire sur grand écran, la Cinémathèque suisse et l'Institut audiovisuel de Monaco, avec le soutien de Hiventy et de la Fondation d'entreprise Neulize OBC. Les travaux de restauration image et son ont été réalisés au laboratoire Hiventy à partir du négatif original et au Studio L.E. Diapason. La restauration a été montrée pour la première fois à Cannes Classics 2021.

En prévision de la rétrospective des films de Jacques Rozier, cinéaste libre et impertinent, membre de la Nouvelle Vague, la Cinémathèque, en présence du cinéaste et avec l'aide de la Cinémathèque suisse, a finalisé au laboratoire Hiventy la restauration de deux œuvres insolites et plus contemporaines : le long métrage **Fifi Martingale** réalisé en 2001 et **Joséphine en tournée**, film en quatre épisodes tourné en 1989.

De même, afin d'accompagner la restauration de l'ensemble des films de Jacques Rivette, la Cinémathèque a restauré **Va savoir** qui a fait l'ouverture très attendue du cycle en janvier 2022. Ce projet a été mené au laboratoire Hiventy avec les Films du Veilleur.

Pierre Zucca est également un cinéaste qui passionne la Cinémathèque. Grâce à une aide importante du CNC, le film **Vincent mit l'âne dans un pré et s'en vint dans l'autre** a été restauré au laboratoire Hiventy à partir du négatif original et de la bande magnétique sonore.

Depuis la rétrospective consacrée à Otar Iosseliani, la Cinémathèque s'était promise de l'aider en restaurant **Et la lumière fut**. Réalisée en 1989, cette fable tragique sur la déforestation en Afrique, reste, dans sa forme poétique comme dans son discours, d'une actualité bouleversante.

Film psychédélique, marqué par le charisme de Terence Stamp et de Jeanne Moreau, **Hu-Man**, réalisé en 1975 par Jérôme Laperrousaz, a été restauré par le réalisateur et la Cinémathèque au laboratoire Lobster films, afin de projeter ce film-ovni, devenu invisible, au Musée de l'Architecture (dans la salle mythique de Chaillot), pour accompagner l'exposition **Aerodream** (le film utilisant une forme gonflable improbable pour voyager dans le temps).

Confié par son réalisateur Jean Baronnet aux collections films, le documentaire **Skinoussa, paysage avec la chute d'Icare** aussi saisissant que contemplatif, tourné sur l'île grecque du même nom en 1982, a été restauré avec l'aide précieuse de François Ede et de Jean-Pierre Verscheure.

Le court métrage inoubliable tourné en 1948 par Georges Franju, **Le Sang des bêtes**, a été restauré et étalonné par le laboratoire du CNC. Cette collaboration entre nos deux institutions permet de faire revivre cette œuvre dérangement et fascinante, encore aujourd'hui. Elle a été présentée au Festival Lumière en octobre 2021 et à la Cinémathèque, en ouverture de la rétrospective Franju, en mars 2022.

Grâce à l'accès au laboratoire du CNC, à l'occasion de l'exposition **CinéMode par Jean-Paul Gautier**, la Cinémathèque a numérisé plusieurs films sur la mode des années 1910 aux années 1960 dont le plus emblématique est **Le Paris des mannequins** réalisé par François Reichenbach en 1962. Ce film aux couleurs resplendissantes et en Cinémascope est une des curiosités du catalogue des Films du jeudi.

Dans sa démarche de préserver sur support argentique les films fragiles et rares de ses collections, la Cinémathèque a réalisé de nombreuses sauvegardes 35 mm. On compte les retours sur film des restaurations des films de Méliès, réalisées aux laboratoires L'Image retrouvée et Hiventy. On note aussi les tirages de quelques vues documentaires du cinéma des premiers temps, entre autres des paysages anglais et les images insolites d'un défilé militaire japonais (circa 1905) nommé **Soldats japonais**.

Le plan de numérisation d'une partie des collections argentiques se poursuit avec le scan et l'étalonnage de nombreux films. **84 éléments ont été numérisés**, soit 38 000 mètres de pellicule, ce qui représente 23h d'images. On liste ainsi plusieurs curiosités comme **Les Foules de Lourdes** (court métrage du cinéaste amateur Jacques Lemare réalisé en 1933) mais aussi des Phonoscènes, le film inédit **Bal des Quat'z Arts** diffusé sur notre plateforme HENRI, le documentaire **Peter Brueghel, l'ancien ou le triomphe de la vie** de 1953, **Le Scarabée d'or** de Robert Lachenay, mais aussi les films de la société Aaton (composés de 180 bobines environ).

Par ailleurs, dans le prolongement des restaurations des films de **Georges Méliès** réalisées en 2021, une trentaine de films ont été mis en musique cette année. Plusieurs compositeurs ont participé à ce projet : les pianistes Laurence Lehérissey, Benjamin Moussay, Bruno Angelini et le flûtiste Joselyn Mienniel.

Les vérifications des copies argentiques

Cette année, 238 copies (814 000 mètres de pellicule) ont été vérifiées et réparées pour les besoins de la programmation des salles de la Cinémathèque, dans les festivals et dans le réseau international de la FIAF. L'expertise des vérificateurs a permis de découvrir quelques copies Technicolor dans nos collections, dont le film d'Allan Dwan, *Enchanted Island*. Dans le contexte de fermeture provisoire des salles, les vérificateurs ont en parallèle travaillé sur plusieurs fonds, en participant à l'assainissement des espaces de stockages. Avec l'aide des projectionnistes, ils ont fini de traiter la totalité des collections de copies 70 mm dont le chantier avait débuté en 2020. 41 copies ont été vérifiées intégralement et certaines ont été projetées pour le cycle *Plein des yeux*. Ils ont aussi participé à deux chantiers en cours, le visionnage et le reconditionnement de plus de 200 copies 16 mm du dépôt volumineux du Ministère des affaires étrangères et le traitement sur enrouleuse du fonds ARP.

2.2.2 Le catalogage des collections films

2021 a vu l'arrivée de la nouvelle base de données GARANCE, en remplacement de LISE. En l'absence de base de données durant une période de 5 mois (avril/août), cette transition a eu comme conséquence de ralentir le catalogage des anciens fonds et des enrichissements (argentiques et numériques).

Collection sur pellicule / Collection historiques / Enrichissements

Nombre de titres	Nombre d'éléments	Nombre de boîtes nitrate	Nombre de boîtes polyester	Nombre de boîtes triacétate	Nombre de boîtes diacétate	Nombre de boîtes détruites	Nombre total de boîtes
255	366	142	136	759	40	154	1 312

Métrage safety	Métrage nitrate	Métrage total
363 644	25 062	388 706

Répartition Collections historiques : 61,4 % — Enrichissements : 38,6 %.

Sauvegardes et restaurations

Nombre de titres	Nombre d'éléments	Nombre de boîtes (support polyester)	Métrage
31	58	81	21 424

Ont été traités tous les retours sur film des restaurations numériques 2020 des films de **Georges Méliès**, ainsi que ceux des films d'André Antoine : *L'Arlésienne*, *Le Coupable*, *Les Travailleurs de la mer*, et celui de *La Fête espagnole* de Germaine Dulac.

Traitement des collections historiques

Le catalogage des collections historiques se poursuit. Parmi elles, une série de négatifs originaux de **films documentaires** touristiques, destinés à être coloriés au pochoir, vantant notamment des sites touristiques britanniques dans les années 20.

La programmation régulière de « **Fenêtres sur les collections** », destinée à montrer des copies uniques ou rares de nos collections, nous permet de cataloguer des éléments selon un désir de programmations thématiques, historiques, ou d'hommages à des personnalités. Nous avons ainsi catalogué l'ensemble des éléments disponibles des films de la réalisatrice **Liliane de Kermadec**.

Souvenirs souvenirs de Pierre Clémenti – 1968 - CF

Traitement des enrichissements

On peut citer notamment, parmi les dépôts et dons catalogués, celui de Pierrette Charles, composé des films de **René Charles**, films d'animation peints directement sur pellicule, ou celui d'**Adrian Maben**, composé d'éléments de conservation de ses films. **Souleymane Cissé** nous a également confié plusieurs de ses films, catalogués cette année.

Traitement des collections sur supports numériques

336 items ont été traités et intégrés aux collections numériques, ce qui représente 147 titres. Parmi ces items : 113 DCP, 164 WAV... sur LTO 6.

Parmi les dépôts catalogués, citons ceux de la société A17, composé de films de **Jacques Rozier**, de Balthazar Clémenti avec les films de **Pierre Clémenti**, de **François Ede** ou de **Philippe Puicouyoul**.

Les éléments numériques sont également le reflet des restaurations récentes de la Cinémathèque française : les films de **Georges Méliès**, **Un chien andalou** de Luis Buñuel, ou encore **Et la lumière fut** d'Otar Iosseliani.

La Cinémathèque a procédé à la numérisation de ses fonds d'archives audio, dans lesquels on retrouve notamment les entretiens d'**Eve Francis** avec les professionnels du cinéma muet.

2.2.3 Le traitement des collections non-film

2.2.3.1 Affiches, dessins et matériel publicitaire

Restauration

Ont été restaurés des documents qui ont été exposés à partir de l'automne 2021 dans l'exposition *CinéMode par Jean Paul Gaultier*.

Parmi les documents restaurés :

- Une affiche de grand format du film *Suzanne* de Raymond Rouleau, Léo Joannon – 1932. Cette affiche provient du fonds Albatros. Restauration par l'atelier Deknuydt / Bussière.
- L'atelier St Martin a entoilé plusieurs affiches prévues pour l'exposition *Romy Schneider* en 2022.
- L'atelier Régis Fromaget a entoilé des affiches cubaines et mis sur carte des dessins exposés dans l'exposition *Action ! Le patrimoine normand au cinéma*, au Musée de Normandie - Château de Caen.

Collection	Nombre de documents restaurés
Affiches	127 affiches
Dessins et œuvres plastiques	28 dessins
Matériels publicitaires	11 matériels

Catalogage et numérisation

La campagne de numérisation a porté sur les documents suivants :

- Des affiches récemment restaurées comme celle du film *Si tous les gars du monde* de Christian-Jaque – 1955.
- Des affiches taiwanaises, des affiches du fonds de l'Association des Trois Mondes (ATM) et des affiches récentes issues du Service de presse.
- Des maquettes de costumes de Mimi Lempicka, et des dessins d'animation de Jacques Colombat.

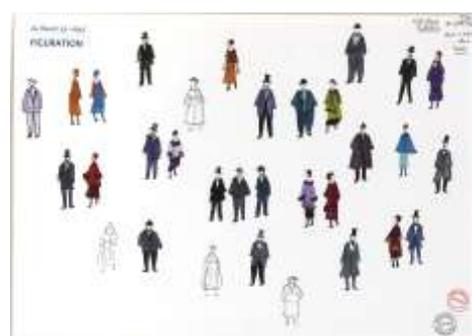
Collection	Nombre de documents restaurés
Affiches	300 documents soit 300 vues
Dessins et œuvres plastiques	200 documents soit 200 vues
Matériels publicitaires	78 mat pub soit 551 vues

Le Miracle des loups de Raymond Bernard – France 1924
Affiche de Paul Jouve restaurée par Brigitte Bussière et Thierry Deknuydt en 2021
Achat CF
Lithographie – 160 x 235 cm – A 317-029 - CF

Mat Pub « Salammbô » édité spécialement pour la soirée Gala au Théâtre National de l'Opéra en présence du président de la République d'alors, Léon Doumergue en 1925. 2ème soirée de Gala après le *Miracle des Loups* (le 3ème sera *Napoléon* vu par Abel Gance).- Achat CF / Cote : CFMP P 001299 - CF

Au revoir là-haut de Albert Dupontel – France 2016
Maquettes de costumes par Mimi Lempicka
Don Mimi Lempicka
Encre, lavis d'encre – 29 x 42 cm – D 166 – 59 - CF

2.2.3.2 Photographies

Restauration

Ont été restaurés :

- 31 tirages vintages pour l'exposition « *Ils y viennent tous au cinéma !* », aux Archives Départementales de Bordeaux.
- 38 tirages pour l'exposition *Action ! Le patrimoine normand au cinéma*, au Musée de Normandie - Château de Caen.
- 7 Tirages du fonds Chris Marker dans le cadre de l'exposition à la Filmoteca de Barcelone, *Chris Marker, un électro Illure*.
- 1 tirage pour l'exposition *Cinémode par Jean Paul Gautier*, à la Cinémathèque française.
- Une expertise technique de 350 tirages vintages.

Type de traitement	Nombre restaurés
Restaurations dans le cadre d'expositions	77
Etude	350

Catalogage

De nouveaux dossiers de photographies ont été créés et des dossiers ont été enrichis ou repris dans des fonds de photographes et de cinéastes fonds David Koskas, Chris Marker, Michel Deville, Feyder-Rosay, Publiphoto, Caroline Champetier

Nombre de dossiers catalogués
365

Au revoir là-haut d'Albert Dupontel – France 2016
Maquettes de costumes par Mimi Lempicka
Don Mimi Lempicka
Encre, lavis d'encre – 29 x 42 cm – D 166 – 59 - CF

Numérisation

Reportage en Grèce, Mont Athos,
1957, Pellicule B125.
Photographie Chris Marker - CF

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

109 nouveaux lots ont été créés dans le cadre du chantier d'intégration des fichiers produits par le prestataire de l'iconothèque entre 2006 et 2017, soit 10 900 nouvelles images dans la base Cinédoc.

Numérisation, sous forme de planches contact, de 1 874 pellicules de négatifs du fonds Chris Marker et de 441 vues d'après négatifs mis à disposition par Jacques Kébadian.

Nombre de notices liées à un élément numérisé
13 415

Numérisation

2.2.3.3 Archives

Restaurations

Grace au mécénat Chanel, le scénario de tournage du film *Ludwig ou Le Crépuscule des dieux* de Luchino Visconti donné par la scripte Renata Franceschi a été restauré ainsi que le scénario du film *L'Année dernière à Marienbad* d'Alain Resnais.

Photographies avant et après restauration du scénario de tournage de *Ludwig ou Le Crépuscule des dieux* de Luchino Visconti – 1972 - © Marie Messenger - CF

Ont été restaurés par ailleurs :

- 6 dossiers contenant les carnets de notes d'Henry Langlois.
- 1 dossier du directeur de la photographie Claude Renoir pour le film *Docteur Laennec* de Maurice Cloche-1948.

Carnet Type de traitement	Nombre de dossiers traités
Restauration de documents (mécénat Chanel)	4 dossiers
Restauration de documents (plan pluriannuel)	7 dossiers

Catalogage

- 601 dossiers d'archives repartis dans **13 nouveaux fonds** ont été traités : L'Association des Trois Mondes, Biographie du spectacle, Agnès Béziers, Catherine Breillat, Mikael Buch, Camille de Casabianca, Caroline Champetier, Simone Dubreuilh, Lotte H. Eisner, Charles Jodoin-Keaton, Mimi Lempicka, Jean Léon et Jean Mounier.

- 456 dossiers sont venus enrichir des fonds déjà en consultation : Youssef Chahine, Jacques Demy, Olivier Ducastel et Jacques Martineau, Mia Hansen-Love, Philippe Laudénbach et Pierre Fresnay, Chris Marker, Lazare Meerson, Claude Rich, Roger Richebé.

Type de traitement	Nombre de dossiers traités
Catalogage de dossiers d'archives	1 057 dossiers répartis dans 21 fonds d'archives

Numérisation

Type de traitement	Nombre de dossiers traités
- Fonds Renata Franceschi : scénario de tournage de <i>Ludwig</i> de L. Visconti	3 dossiers : 1 106 pages numérisées
Collection jaune - 2 livres d'or d'exposition, - Le scénario manuscrit du film <i>Le Monde d'Apu</i> de Satyajit Ray - Les carnets de notes du projet inachevé <i>Chagall</i> d'Henry Langlois et David Perlov	4 dossiers : 1 055 pages numérisées
- Fonds Henri Langlois	32 dossiers : 2 720 pages numérisées
Total	39 dossiers : 4 881 pages

2.2.3.4 Imprimés et vidéos : Enrichissements

Votre cinéma n°68 - 10 août
1948 - Jane Russell -
Collection des imprimés - CF

Collection des périodiques

- 5 nouveaux titres ont été acquis :
  - En accès libre : Apaches et Blink Blank
  - En accès réservé : Picture-Play Weekly (1915), Movie Weekly (1921-1925), Cinéma partout et pour tous (Le)
- 32 fascicules de périodiques ont été acquis :
  - Achats librairies, salons, collectionneurs : 31 périodiques anciens (*Le Crapouillot*, *Comoedia illustré*, *Paris Hollywood*, *Votre cinéma...*)
  - Achat internet (Amazon) : 1 périodique ancien (*Comoedia illustré*)

Collection des ouvrages

236 ouvrages ont été commandés. 231 concernent le cinéma, 4 les séries TV et 1 l'histoire culturelle. 221 sont de langue française et 15 de langue étrangère. 55 exemplaires ont été également reçus en dons. 18 exemplaires proviennent de service de presse.

Soit un enrichissement total de 309 ouvrages.

Collection des catalogues de festivals

Les catalogues de 11 festivals ont été collectés : Belfort, Cannes Critique et Cannes quinzaine, Clermont-Ferrand, Deauville américain, Dinard, La Rochelle, Lussas, Lyon, Marseille et Montpellier.

Collection des vidéos

370 DVD et Blu-ray ont été commandés. 2 DVD ont été reçus en dons.

Type de collection	Nombre d'enrichissements
Périodiques	5 titres et 32 fascicules
Ouvrages	309
Catalogues de festivals	11
DVD Blu-ray	372

Restauration, conservation, reliure

Plusieurs campagnes de restauration ont été menées sur les périodiques et les ouvrages. Cette année, 23 fascicules de périodiques anciens, 1 volume relié et 3 ouvrages ont été restaurés.

Titres des ouvrages restaurés : *Le Chanteur de jazz* par Arline De Haas (1930), *Le Nouvel Orphée* par Ivan Goll ; ill. de R. Delaunay, G. Grosz, F. Léger (1923), *Catalogue du 15ème Festival international du film de Cannes* (1962).

Titres des périodiques restaurés : *Le Film*, *L'Art et l'écran*, *The Eclair Bulletin*, *Filma*, *L'Oeil de Paris*, *Unitalia film*, *Le Monde illustré*, *Paris Midi ciné*, *Ciné-journal*, *L'Echo des metteurs en scène*, *Il Sogetto cinematografico*, *Le Cine Universal*.

Type de collection	Type de traitement	Nombre de documents reliés /restaurés
Ouvrage(s)	Reliure	100 exemplaires
Volume(s) de périodiques	Reliure	82 volumes
Catalogues de festival	Reliure	59 exemplaires
Périodiques	Restauration	23 fascicules de périodiques et 1 volume relié
Ouvrages	Restauration	3

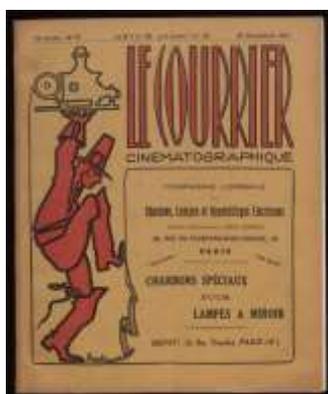
Catalogage et traitement

Type de collection	Type de traitement	Nombre
Ouvrages	Catalogage	600 exemplaires
Catalogues de festivals	Catalogage	72 exemplaires
Périodiques (fascicules)	Catalogage, traitement, mise en consultation	Insertion de 1 211 nouveaux fascicules dans les collections de l'accès libre ou de l'accès contrôlé Dont traitement de la Collection <i>Cinémonde</i> (intégration collection consultable de 1946 à 1951 + tri des doubles)
Articles de périodiques	Catalogage / Indexation	788 articles <i>Cahiers du cinéma</i> : (11 numéros) 606 articles <i>Jeune cinéma</i> (3 n°s) : 155 articles, <i>Vertigo</i> : (1 n°) 27 articles
Films numérisés issus des collections films de la Cinémathèque	Catalogage	105
Films sur DVD et Blu-Ray	Catalogage	469

Divers : Tri de plus d'une trentaine de dons. Etablissement des collections de doubles et de triples pour 6 titres de périodiques : *Iris*, *Bref*, *Hors-cadre*, *Journal of Film Preservation*, *Cinémaction*, *L'Ecran français*, *L'Avant-scène cinéma*. Fin du tri des catalogues de Festivals de *Berlin* et *Venise*.

Numérisation

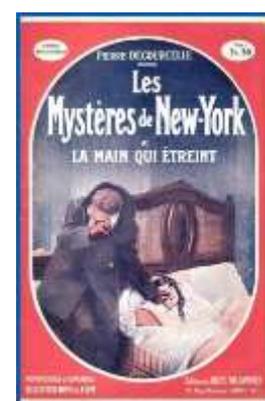
Type de collection	Type de traitement	Nombre
Fascicules de périodiques	Vérification et catalogage du lot 2020	582
Fascicules de périodiques	Préparation et numérisation du lot 2021	511

Le Courrier cinématographique
13e année n°51
22 décembre 1923 - CF

Collection des périodiques :

Dans le cadre du projet Global Cinema History Task Force, numérisation de 511 numéros de la revue *Le Courrier cinématographique*. Vérification et catalogage du lot 2020 comprenant 582 fascicules des revues suivantes : *La Revue de l'Ecran*, *La Cinématographie française*, *Cinéa*, *On tourne*, *Ciné-Phono magazine*, *L'Industrie cinématographique*, *Le Film français*, *Cinéafric*, *Le Courrier du Nord de la France*, *Paramount revue*, *Paramount française*, *Bulletin Paramount*, *Ciné-digest*, *Ciné Export Journal*.

Les Mystères de New-York - Collection Cinéma - bibliothèque des éditions Tallandier - CF

3 DIFFUSION ET RAYONNEMENT

Exposition *De Méliès à la 3D La Machine cinéma* - Saison 2016-2017 - © Olivier Gonord - CF

3.1 L'ITINÉRANCE DES EXPOSITIONS

3.1.1 Synthèse de l'activité liée aux expositions itinérantes

- 5 expositions en tournée
- 7 villes européennes, dont 1 nouveau partenaire en Belgique
- Diffusion : **65% de prêts** de la Cinémathèque française, sur un total de près de **960 œuvres**
- Total des recettes liées à l'itinérance : **401 K€ euros**
Dont chiffre d'affaires net pour les ventes d'exposition en 2021 : **141 K€**
- Fréquentation cumulée : **94 943 visiteurs**.

3.1.2 Les expositions en tournée en 2021

	Mômes & Cie / Cine y emociones, un viaje a la infancia	
	ESPAGNE	
	Commissariat	Gabrielle Sébire
	Saint-Jacques de Compostelle, Edificio Museo Centro Gaiás	22 juillet 2020 – 10 janvier 2021 21 735 visiteurs / 126 visiteurs /jour
	En coordination avec : La « CAIXA » Foundation	Fin de la tournée après 3 ans d'itinérance
	227 œuvres 73% de prêts CF	12 points de diffusion audiovisuelle 4 prêteurs extérieurs
	Arts et cinéma	
	SUISSE	
	Commissariat	Dominique Païni
	Conseillers scientifiques	Sylvie Wuhrmann, Aurélie Couvreur, Sylvain Amic
	Lausanne, Fondation de l'Hermitage (780m2)	4 septembre 2020 – 3 janvier 2021 13 223 visiteurs / 172 visiteurs /jour
	100 œuvres, complétées par des prêts 65% de prêts CF	17 points de diffusion audiovisuelle 27 prêteurs
	Vampires, de Dracula à Buffy	
	ESPAGNE	
	Commissariat	Matthieu Orléan, assisté de Florence Tissot
	En coordination avec : La « CAIXA » Foundation	3 lieux en Espagne
	Barcelone CaixaForum (900m2)	29 octobre 2020 – 31 janvier 2021 48 052 visiteurs / 511 visiteurs /jour
	Saragosse CaixaForum (500m2)	24 février – 13 juin 2021 26 364 visiteurs / 242 visiteurs /jour
	Seville CaixaForum (360m2)	8 juillet – 31 octobre 2021 22 000 visiteurs / 230 visiteurs /jour
	310 œuvres 52% de prêts CF	19 points de diffusion audiovisuelle 33 prêteurs extérieurs
	Gosciny et le cinéma	
	FRANCE	
	Commissariat général	Jean-Pierre Mercier
	Commissaires associés	Aymar du Châtenet, Frédéric Bonnaud, Pierre Lambert
	Scénographie	Pascal Rodriguez
	Cannes, Palais des festivals (600m2)	Du 4 au 29 août 2021 7 333 visiteurs / 293 visiteurs /jour
193 œuvres 57% de prêts CF	22 points de diffusion audiovisuelle 9 prêteurs extérieurs	

	Louis de Funès	
	BELGIQUE	
	Commissariat général	Alain Kruger avec le concours de Thibaut Bruttin. Conseiller du commissaire : Serge Korber (†)
	Scénographie	Designer Unit, David Lebreton
	Bruxelles, Le Palace (250m ²)	Du 1 octobre 2021 au 16 janvier 2022 21 629 visiteurs / 200 visiteurs/ jour
	127 œuvres	13 points de diffusion audiovisuelle (50k€ de droits)
70 % de prêts CF	12 prêteurs extérieurs	

Conçue pour itinérer, l'exposition est constituée à 44% d'œuvres de la collection de la Cinémathèque française, ainsi que d'éléments, comme la réinterprétation de la DS de *Fantômas*, spécialement produits pour l'exposition.

Le nombre très élevé de points audiovisuels à Paris (27) a été repensé pour l'itinérance, et concentré en une dizaine de boucles dont les droits sont acquittés par les lieux accueillant l'exposition.

3.1.3 Prospection et projets pour 2022

En parallèle de la coordination des expositions en tournée en 2021, un travail de prospection a été mené pour proposer les expositions produites par la Cinémathèque française à des lieux susceptibles de les accueillir.

CinéMode par Jean Paul Gaultier

Une tournée avec 5 dates en Espagne est prévue pour 2022-2024.

Les équipes de la direction des expositions de la Cinémathèque française ont été mobilisées par la préparation de cette tournée qui débute dès début 2022 avec une première étape à Madrid et une inauguration prévue le jeudi 17 février 2022 en présence de Jean Paul Gaultier.

Les ajouts d'items spécifiques à l'Espagne, la tournée des costumes avec leurs mannequins et mannequinage, les rotations en cours d'itinérance, ainsi que le grand nombre de prêteurs ont été supervisés par l'équipe de la Cinémathèque française pour le compte de la coproduction.

Louis de Funès

L'exposition a été adaptée par la direction des expositions, en une version plus resserrée, pour convenir à la superficie du Palace (300 m²) à Bruxelles, qui accueillait pour la première fois une exposition en ses murs. Achevée le 16 janvier 2022, l'exposition a un bilan positif en termes de fréquentation (21 629 visiteurs) et de visibilité médiatique, comme à Paris, malgré la situation sanitaire en Belgique et la contrainte d'une jauge restreinte. L'exposition a été accompagnée par une programmation très riche de rencontres et de séances présentées tout au long de l'exploitation, par les équipes du Palace : ces 175 séances de films (parfois présentées par Danièle Thompson, Dany Boon, Bruno Podalydès, Joachim Lafosse...) ont recueilli plus de 5 400 spectateurs.

La direction des expositions a préparé en 2021 la suite de la tournée en France, notamment à Cannes à l'été 2022, et en Europe.

Développement durable des expositions

Comme pour les expositions présentées dans les murs de la Cinémathèque française, l'activité liée à l'itinérance des expositions est soumise à une attention particulière quant au **réemploi d'éléments** de la scénographie, dans le but de garantir une identité commune au projet dans ses différentes versions, mais aussi d'être **écologiquement responsable** par rapport aux matériaux et au recyclage de ses éléments.

Ainsi, pour l'exposition *Louis de Funès*, une grande partie du mobilier de scénographie ayant servi à Paris a été réutilisé pour la présentation de l'exposition en Belgique, et sera conservé en vue d'être présenté à Cannes à l'été 2022.

Pour l'exposition *CinéMode par Jean Paul Gaultier*, à la demande de la maîtrise d'ouvrage, l'équipe scénographique a travaillé sur l'éco-conception des mobiliers qui seront réutilisés dans le cadre de la co-organisation avec la Caixa. Le mobilier de scénographie, comme les mannequins pour les tenues complètes, font ainsi l'objet d'un partage et seront utilisés tout au long de la tournée.

A la fin des tournées des expositions *Vampires* et *Goscinnny et le cinéma*, plus de 200 cadres en bois, ne garantissant plus la totale étanchéité des œuvres après le désencadrement et 3 ans de tournée, ont été réemployés et recyclés.

3.2 LA VALORISATION DES COLLECTIONS

3.2.1 La numérisation et la mise à disposition des collections

Collections films/Supports numériques	Volume total
Titres	335 titres

Conservatoire des techniques	Volume total	Catalogués	Numérisés
Costumes	3 555	3 555	
Objets	2 596	2 596	
Maquettes de décors	144	144	
Appareils	+ de 6 000	5 000	4 900
Plaques de lanterne magique	25 000 env.	Toutes	4 000 env.
Documentations techniques	20 000 dossiers	non	non

Collections non-film	Inventoriés (nb de notices d'inventaires)	Diffusion publique	Numérisés
Ouvrages	499	Libre accès : 19 735 Accès réservé : 5 343	490 ouvrages
Périodiques	1 793 fascicules	585 titres 31 817 articles indexés	5 238 fascicules 28 569 articles
Affiches	1 794	24 112 affiches	24 112 affiches
Dessins	84	16 270 dessins	16 270 dessins
Photographies	435 dossiers	47 850 dossiers	97 379 unités photos
Matériel publicitaire	627	1 403 matériels	1 393 matériels soit 7 815 vues
DVD & vidéos & disques & cassettes audio	624	16 898 films	200 films
Archives papier	1 094 dossiers	33 275 dossiers d'archives	1 836 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 **4 387 titres de films** et de **21 337 noms de personnes physiques et morales**. Fin 2021, elles contenaient au total 117 901 titres de films et 510 503 noms de personnes physiques et morales.

Produits documentaires du catalogue non-film Ciné-Ressources

- **689 nouveaux génériques techniques et artistiques** ont été saisis, concernant à la fois les **films sortis en salle** dans l'année (468) et, notamment, des courts métrages présentés au festival de Gérardmer, des films de Krzysztof Kieslowski et des œuvres de la rétrospective « Ozploitation ! » (138). Les compléments de génériques ont concerné 395 films.

- **Les dates de sorties en France de 8 030 films** ont été complétées. **Les récompenses et prix 2021 ont été mises à jour** (Oscars, César, BAFTA Awards, Goyas, Golden Globes...). Des compléments documentaires (dates et lieux de tournage, palmarès, bibliographie) ont été apportés à plusieurs filmographies (notamment Larry Cohen, Joseph Losey, Budd Boetticher, Pascal Thomas, Paul Verhoeven, Richard Brooks ou Marco Ferreri). **Fin 2021, Ciné-Ressources contenait 40 290 fiches films.**

- La collection des **revues de presse de critiques de films numérisées** s'est enrichie de **408 dossiers**. Fin 2021, elle en contenait au total **27 551**.

Informations documentaires LISE (collections Films)

168 fiches d'éléments ont été vérifiées concernant **120** œuvres films.

Produits rédactionnels

Panoramas de presse (généraliste et spécialisée) datant de la première sortie des films en France. En 2021, ils ont concerné *Falbalas* (Jacques Becker), *A la recherche de Mr. Goodbar* (Richard Brooks), *L'Humanité* (Bruno Dumont), *La Grande Bouffe* (Marco Ferreri) et *La Religieuse* (Jacques Rivette).

- **53 bio-filmographies** ont enrichi le catalogue en 2021, parmi lesquelles 21 du **corpus « Costumiers »** (James Acheson, Travis Banton, Barbara Baum, Cecil Beaton, John Bloomfield, Pascaline Chavanne, Rosine Delamare, Danilo Donati, Barton Kent James, Dorothy Jeakins, Bob Mackie, Ellen Mirojnick, Jacqueline Moreau, Orry-Kelly, Agostino Pace, Irene Lentz, Catherine Leterrier, Anaïs Romand, Elisabeth Tavernier, Piero Tosi, William Travilla), ainsi que, notamment, Véra Belmont, Carl Boese, Jean-Pierre Denis, Salvador Dalí, Dante Ferretti, Margo Harkin, Kieran Hickey Patricia Mazuy, Jean Mineur, Silvia Monfort, Ivan Mosjoukine, Vladimir Nabokov, Chuck Norris, Maria Novaro, Sven Nykvist, Adolphe Osso, Jennifer O'Neill, Chazz Palminteri, Léonce Perret, Suzy Prim, Elisabeth Rappeneau, Oliver Reed, Mikhaïl Romm, Mrinal Sen, Bernard Stora, Andrzej Wajda, Gordon Willis ou Sergueï Youtkevitch. **Fin 2021, le nombre de fiches personnalités accessibles en ligne sur Ciné-Ressources était de 2 173.**

Répertoires documentaires

16 nouvelles notices sont venues enrichir le **répertoire Ciné-Web (300 sites Internet répertoriés)**.

Plateforme GARANCE du patrimoine cinématographique CNC-CF

Le 24 août 2021 la mise en production de GARANCE a eu lieu pour le catalogage et la gestion logistique des films ainsi que la consultation des affiches.

Des améliorations de l'application sont réalisées au fil de l'eau et le travail des équipes du CNC, de la Cinémathèque française et de la Cinémathèque de Toulouse continue avec Axiell l'éditeur du progiciel, pour l'intégration prochaine des collections non-films, planifiée au premier semestre 2022.

Par ailleurs, le travail se poursuit avec le prestataire Adiméo pour la mise en œuvre du portail prévue mi 2022.

Saisie dans le back office GARANCE (mise en production le 24/08/2021)

- **3 000** noms des déposants normalisés ;
- **198** fiches d'élément vérifiées concernant **135** œuvres ;
- **2 620** candidats Personnes Cinédoc et **20** candidats Films Cinédoc traités à nouveau ;
- **398** nouveaux candidats Personnes et **49** nouveaux candidats Films traités ;
- **33** fiches biographiques (texte de carrière, bibliographie, palmarès) reprises de Cinédoc ;
- **223** œuvres films créées pour une utilisation dans le cadre du Dépôt Légal du CNC ;
- **11** génériques complets saisis ; **121** complétés.

3.2.2 Recherche, enseignement et publications

La direction du patrimoine et la bibliothèque du film initient et développent depuis 2007 différentes actions dans le domaine de la recherche et de l'enseignement, en partenariat avec les universités.

Bourses Jean-Baptiste Siegel

Grâce au mécénat de Jean-Paul et Kyoko Siegel, la Cinémathèque française organise chaque année depuis 2008 un appel à projets de recherches destiné à soutenir de jeunes chercheurs en histoire du cinéma. Trois bourses de recherche sont attribuées annuellement dans ce cadre à des chercheurs invités (chaque bourse ayant une valeur de 5 000 euros).

L'appel à chercheurs 2021 a recueilli les candidatures de 17 étudiants, dont trois se sont vu décerner une bourse Jean-Baptiste Siegel par le jury : Ksenia Chepurko (Université Paris-Panthéon Sorbonne, recherches sur Abel Gance), Maëlle Poullaouec (Université Rennes 2, recherches sur la genèse du métier de scripte), Iris Mommeransy (Université de Paris, recherches sur Jean-Luc Godard).

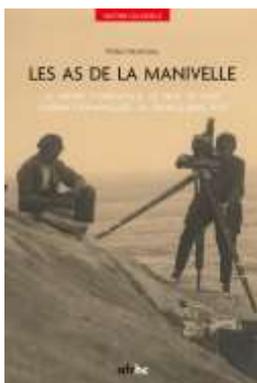
Partenariats Cinémathèque française / Universités

- Avec l'Université de Paris (ex-Diderot) : séminaire annuel de Master « Archives et devenir des images » et conférences-projections Archi vives (cf. supra Bibliothèque du film).
- Avec l'Université de Rennes 2 : programme de recherche « Beauviattech » autour des archives de la société Aaton et de Jean-Pierre Beauviala (programme soutenu par l'Agence Nationale de Recherches).
- Avec l'Université de Paris Sorbonne Nouvelle : programme de recherche « Ciné08/19 » autour du cinéma en France de 1908 à 1919 (programme soutenu par l'Agence Nationale de Recherches).
- Avec l'Université de Lille : cours de licence « Initiation à l'archivistique » assuré par des membres de la direction du patrimoine.

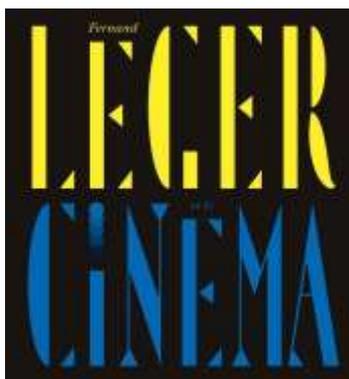
Publications

En 2021, les personnels de la direction du patrimoine ont contribué à la publication de plusieurs ouvrages :

- Priska Morrissey, *Les As de la manivelle* (AFRHC, 2021)
- Collectif, *Ils y viennent tous...au cinéma !* (Le Passage, 2021)
- Collectif, *De la scène à la pellicule* (L'œil d'or, 2021)
- Collectif, *Fernand Léger et le Cinéma* (RMN, 2021)

Les as de la manivelle
Photo de couverture - CF

Fernand Léger et le cinéma - CF

Ils y viennent tous au cinéma ! - CF

3.2.3 Les prêts d'œuvres

3.2.3.1 Les collections non-films

Prêts des documents des expositions concernées

58 prêts accordés pour **1 188 œuvres** en France et à l'étranger, 10 demandes non menées à terme (abandon de projet ou choix d'exposer des reproductions).

Île-de-France : Le Musée en Herbe pour *Araignées, lucioles et papillons* (1 œuvre) ; Fondation Pathé-Jérôme Seydoux pour *Cirque, magie et attractions* (4 œuvres) ; Drawing Lab pour *Tout un film* (20 œuvres) ; Musée D'Orsay pour *Enfin le Cinéma !* (26 œuvres) ; MNAM Beaubourg pour l'installation *Zapping Zone de Chris Marker* (9 œuvres), Les Arts Décoratifs (1 œuvre), Le Musée de l'Homme (1 œuvre).

Dans les autres régions : Le Musée de l'Ardenne, Charleville-Mézières pour *Les Arts de la Guerre* (1 œuvre) ; La forteresse de Chinon pour *Mythes et légendes de la forteresse royale de Chinon* (2 œuvres) ; Le Musée national Fernand-Léger de Biot pour *Fernand Léger et le cinéma* (43 œuvres) ; Le Musée d'Annecy pour *Michel Ocelot* (3 œuvres) ; Le Musée de Belfort pour *Faire vivre les images. Fernand Léger au cinéma* (17 œuvres) ; le Musée de Normandie à Caen pour le *Patrimoine Normand au Cinéma* (55 œuvres) ; les

Napoléon, la Légende - Palais Fesch – Ajaccio
© I. Regelsperger - CF

Ils y viennent tous au cinéma ! - Archives
Départementales de la Gironde, Bordeaux
© I. Regelsperger - CF

Archives Départementales de Bordeaux pour *Ils y viennent tous... au Cinéma* (81 œuvres) ; Musée Municipal Paul Dini pour *Exposition universelle de 1900 : la modernité de la région* (4 œuvres) ; Le Musée Fesch d'Ajaccio pour *Napoléon* (2 œuvres), Musée de Boulogne-Billancourt pour *Jean Gabin* (32 œuvres) ; le Château Royal de Blois pour *Femmes de pouvoir à la renaissance* (4 œuvres) ; Musée National du Sport à Nice pour *L'Appel du Ring* (6 œuvres) ; Musée de la BD à Angoulême pour *De Popeye à Persepolis* (9 œuvres) ; Institut Jean-Vigo à Perpignan pour *Une vie, une passion, Yves Thos, affichiste de Cinéma* (1 œuvre).

À l'étranger : Schirn Kunsthalle de Frankfurt, Allemagne, pour *We Never Sleep* (6 œuvres) ; La Filmoteca de Catalunya, Espagne, pour *Chris Marker, Il est 6 heures sur toute la Terre* (26 œuvres) ; CCCB de Barcelone, Espagne, pour *Le Masque ne ment Jamais* (2 œuvres) ; Musée Picasso de Malaga pour *Brassaï, le Paris de Picasso* (2 œuvres) ; Musée de l'Élysée à Lausanne, Suisse pour *Destins croisés, le Train* (11 œuvres) ; Taylor Museum, Harleem, Pays Bas, pour *Etienne Jules Marey* (4 œuvres) ; Academy Museum of Motion Picture, Los Angeles, USA pour *Regeneration* (7 œuvres) ; Kunsthalle de Vienne, Autriche pour *Defiant Muses : Delphine Seyrig and the feminist video collectives in France in 1970's-1980's* (6 œuvres).

Expositions à la Cinémathèque française : Musée Méliès *Expo Permanente* (185 œuvres) ; *Rotation Musée Méliès* (44 œuvres) ; *CinéMode par Jean Paul Gauthier* (11 œuvres) ; *Romy Schneider* (117 œuvres).

Expositions en itinérances : Lausanne pour *Cinéma et Emotion : un voyage dans la France* (28 œuvres) ; Musée des Beaux-Arts de Rouen et Fondation L'Hermitage de Lausanne-Suisse pour *Art et Cinéma* (81 œuvres) ; CaixaForum de Barcelone, Saragosse et Séville pour *Vampires* (90 œuvres) ; Le Red Sea International Film Festival à Jeddah-Arabie-Saoudite pour *Fellini-Picasso* (63 œuvres) ; Palais des Festivals de Cannes pour *Goscinnny et le Cinéma* (21 œuvres) ; Cinéma le Palace à Bruxelles pour Louis de Funès, *l'Homme Orchestre* (18 œuvres).

3.2.3.2 Les collections costumes et objets

Stockage et gestion des collections

Les réserves ont subi fin 2019 des travaux qui ont engendré un réaménagement des espaces. La réorganisation importante des collections s'est poursuivie sur l'année 2021.

Le chantier des collections continue en permettant de faire un état des œuvres et de conditionner les collections dans des matériaux neutres et adaptés.

Le catalogage se fait au fur et à mesure des acquisitions et des dossiers d'œuvres ainsi que des recherches documentaires sont réalisés.

Restaurations

Une dizaine de costumes a été restaurée ainsi que les costumes de 8 marionnettes d'Alexandre Alexeieff. Une étudiante restauratrice en spécialité Sculpture de l'Institut National du Patrimoine a choisi comme sujet d'études deux marionnettes des films *Le Trône de France* d'Alexandre Alexeieff et de *Barbe Bleue* de Jean Painlevé.

Prêts

L'année a été consacrée à la préparation de l'exposition *CinéMode par Jean Paul Gaultier*. Une vingtaine de costumes des collections ont été présentés, dont ceux de *Lola Montès*, *L'éternel retour*, *la Reine Margot*, *Lisztomania*, *Huit femmes*, *Lovely to look at*, *Saint Laurent*...

L'exposition itinérante de la Cinémathèque en Espagne *Cine y emociones* a pris fin en janvier 2021. Celle de *Los Vampiros* a continué à Barcelone, Saragosse et Séville.

Après une prolongation de l'exposition *Louis de Funès* à la Cinémathèque, celle-ci a été reprise à Bruxelles avec la présentation des costumes et objets des collections.

L'exposition *Goscinnny et le cinéma, Astérix, Lucky Luke & Cie* a été présentée cet été à Cannes, agrémentée de costumes d'*Astérix et Obélix*, *César et Cléopâtre*, ainsi que d'objets.

Deux robes de *L'Année dernière à Marienbad* ont été exposées au musée Galliera pour l'exposition *Chanel*.

Soit 12 projets d'exposition dont 5 nouveaux, 102 œuvres exposées

3.2.3.3 La diffusion des films

Malgré le contexte, un niveau de diffusion équivalent à 2018

Dans le cadre du réseau FIAF, mais aussi sur le terrain des festivals, alliances françaises, scènes nationales, institutions culturelles, muséales et de recherche, la Cinémathèque poursuit un important travail de coopération et de diffusion de ses collections films. Ainsi, malgré le contexte compliqué par la pandémie, **431** titres (tous supports confondus, soit **173** sur support argentique et **258** sur support numérique) ont été diffusés, dont **347** tirages réalisés par la Cinémathèque française, soit le niveau de 2018. L'activité de visionnage à distance pour les chercheurs et professionnels ainsi que la préparation d'extraits et contenus ont été maintenus durant les différents confinements.

Evolutions

Créée le 10 avril 2020, la plateforme VOD **HENRI** continue la mise en ligne de films au rythme hebdomadaire, avec des moments plus intenses en mode « festival » où les publications sont plus rapprochées (carte blanche à la Thai Film archive, Peter Nestler, Japan Fringe). La plateforme a ainsi mis en ligne 55 films en 2021. La programmation continue de panacher la mise en valeur des collections de la Cinémathèque et des coopérations avec des partenaires extérieurs. Aujourd'hui HENRI propose 137 films en ligne, et depuis son lancement, a réuni près de 1 460 000 spectateurs, dont 23% à l'étranger.

Autre élément notable, les demandes émanant de musées ou de prestataires de production d'expositions ont nettement augmenté ainsi que l'octroi de licences. Alors que celles-ci étaient limitées précédemment (moins de cinq par an), on en compte une vingtaine cette année. Parmi les demandes notables, signalons le **Musée Reina Sofia** à Madrid pour son nouveau parcours permanent avec l'incunable d'Armand Guerra, *La Commune* (1914) mais également le **Musée Suisse de l'Architecture** (Bâle) pour le curieux premier film de Jean-Luc Godard, *Opération Béton*, dans le cadre de l'exposition "BETON", *L'Âge d'or* de Buñuel pour l'exposition "Roaring twenties" au **Musée Guggenheim** à Bilbao, les rushes découpés de Matisse pour la **Art Gallery of New South Wales** à Sydney.

Depuis 2021, également, le service travaille à la mise en place de la diffusion de la collection « vidéo et son » produite par les services internes de la Cinémathèque (rencontres, masterclasses, tables rondes, sujets web) qui alimentent bonus éditoriaux et citations documentaires. Soulignons la diffusion de la table ronde "*Chris Marker, les sept vies d'un cinéaste*" à la Shanghai Normal University ou des extraits de la leçon de cinéma de Gus Van Sant dans le coffret DVD d'*A la Rencontre de Forrester* (L'Atelier d'images).

Vérités et mensonges (F for Fake) d'Orson Welles – 1973
Collection des photographies - CF

Les partenariats

Engagé en 2014, dès l'ouverture du lieu, le partenariat avec la **Fondation Jérôme Seydoux-Pathé** demeure très important, avec cette année des participations aussi diverses que l'exposition « Autour d'Eiffel », « Novembre expérimental » avec Cinédoc, ou encore « En mouvement » en écho à l'exposition « Vivement le cinéma » au Musée d'Orsay, les rétrospectives Marcel L'Herbier, Julien Duvivier, Allan Dwan et enfin l'aide à la préparation du cycle et de l'exposition « Hommage à la Comédie française » (visionnages).

Le partenariat avec le **Studio du Fresnoy** a repris avec l'ouverture des salles et la levée progressive des couvre-feux : dès le mois de juin, projection exceptionnelle d'un film d'Hiroshi Shimizu, *Oublier même l'amour* (droits négociés auprès de la Shochiku et copie 35mm de la Japan Fondation), *Un couteau dans le cœur* (Yann Gonzalez, invité par l'école), *Silvestre* (Joao Cesar Monteiro, Cycle Paulo Branco), mais aussi en avant-première *Residue* (Merawi Gerima, programmation American Fringe 5) et l'inédit *Touching the Skin of Eeriness* (Ryūsuke Hamaguchi, programmation Japan Fringe sur HENRI).

La rétrospective consacrée à Luis Buñuel au festival **Cinemed** (Montpellier) fut l'occasion d'une présentation remarquable de *L'Age d'or*, *Un Chien Andalou*, *Terre sans pain* et de *Belle de jour*, ainsi que quelques films rares en 35mm (*Le Grand noceur*, *On a volé un tram*, *Le Rio de la mort...*). L'hommage rendu à Alberto Lattuada fut aussi l'occasion de prêts en faveur du **festival de Locarno** (*L'Imprevisto* et *Lettere di una novizia*). Soutien indéfectible au **Festival Européen du film fantastique de Strasbourg** avec l'organisation d'une nuit excentrique consacrée aux "Grosses Bébêtes".

Diffusion des restaurations et sauvegardes

Cannes Classics a accueilli la première de *F for Fake* d'Orson Welles, puis c'est un véritable tour de monde qui a été entrepris, en coopération avec Documentaire sur Grand Ecran : projection remarquable sur la Piazza Maggiore lors du Cinema Ritrovato à Bologne (avec Nanni Moretti et sa *Cosa* en première partie), mais aussi dans des lieux aussi divers que le Festival Entrevues à Belfort (carte blanche CF), la Cinémathèque australienne (Brisbane), la Fondazione Prada (Milan), le Filmovoy festival Litomerice (République Tchèque), le Budapest Classics Film Marathon, Corsica Doc (Bastia), l'Institut Audiovisuel de Monaco (partenaire de la restauration) et enfin le Festival Sintra à Lisbonne (Leffest).

Casanova d'Alexandre Volkoff, 1926
Collection des photographies - CF

A Bologne pour la 35e édition du **festival II Cinema Ritrovato**, double présentation sur la Piazza Maggiore (*F for Fake* et *Un chien andalou*), sans oublier le fameux montage *Images de Chine* (Auguste François, 1901), en co-présentation avec la direction du Patrimoine du CNC.

A Pordenone, pour la 40e édition de **Le Giornate del cinema muto**, projection en exclusivité de films Pathé russes restaurés en complicité avec le Gosfilmfond (Peter Bagrov et Natalia Noussinova) et en partenariat avec la Fondation Seydoux (*L'Honneur d'une japonaise* et *La Petite Geisha*, avec la star japonaise Hanako aka Ohta Hisa) mais surtout splendeur de la clôture du festival avec *Casanova* (Volkoff-Mosjoukine) et la nouvelle partition composée et dirigée par Günther Buchwald.

Den Muso (Souleymane Cissé) fut enfin présenté à Venise lors des séances **Venise Classics fuori Mostra** (juillet). Le film avait fait l'objet d'une première à Bologne en juillet 2020 alors que la section avait été accueillie par II Cinema Ritrovato en raison de la pandémie.

A Lyon, lors du **Festival Lumière**, la Cinémathèque était particulièrement présente avec le double programme "chefs d'œuvre en noir et blanc" Buñuel/Franju (*Un chien andalou* et *Le Sang des bêtes*), un coup de main à la rétrospective Sydney Pollack, mais également avec le ciné-concert de prestige à l'Auditorium de Lyon de *Casanova* d'Alexandre Volkoff avec la nouvelle partition écrite et dirigée par Günther Buchwald à la tête de l'Orchestre national de Lyon.

Les films restaurés de Jacques Rozier (*Adieu Philippine*, *Les Naufragés de l'île de la Tortue*, *Maine Océan*, *Roméos et Jupettes*, *Comment devenir cinéaste sans se prendre la tête?*, *Nono Nénesse*) ont été présentés à la **Cinémathèque suisse** A Lausanne mais aussi à la **Cinémathèque Seoul Art Cinema** (programmation Cine-Vacances Seoul).

Alors que la restauration est en cours d'accomplissement, *Napoléon vu par Abel Gance* suscite un immense intérêt. Ainsi un extrait, la séquence du prologue dite "Brienne", en avant-première et en exclusivité, a été présentée lors de la grande exposition "Napoléon" à la Villette, (avril-décembre, production The Jam Project), pour ouvrir le parcours et illustrer l'enfance de l'Empereur. Un autre extrait, dit de "La double tempête", sera cité dans le prochain film de Robin Campillo intitulé *École de l'air*, actuellement en production. Et soulignons la participation importante à l'exposition proposée au Palais Fesch à Ajaccio, "Napoléon et le cinéma".

La collection des films **Albatros**, pinacothèque fondatrice de la Cinémathèque française, reste inlassablement présentée, notamment à la Cinémathèque de Tours où un cycle de ciné concerts et présentations s'est déroulé entre septembre et décembre avec trois films emblématiques (*L'Angoissante aventure*, *Paris en cinq jours* et *Les Nouveaux messieurs*), également exposée à la Fondation Seydoux (*La Tour*, *Feu Mathias Pascal*), au Bonner Sommerkino et DFF de Francfort (*Hamonoies de Paris*) et enfin lors du festival Cinema Restored organisé par la Deutsche Kinemathek (*Un chapeau de paille d'Italie*).

Les diverses activités de prêt ont également repris progressivement auprès des institutions et écrans fidèles comme le Forum des images (programmation "Midi Minuit Fantastique" notamment), le Centre Pompidou (Nicolas Klotz, Paul Beuchot), mais aussi le Filmpodium (Zurich), les festivals nationaux et internationaux (Côté Court à Pantin, Rencontres du moyen métrage de Brive, War on Screen à Châlon, FEMA à La Rochelle, Forssa en Finlande, Sorru in Musica, Nitrate film festival à Belgrade, Pirmoju Banga à Vilnius).

3.2.4 La Cinémathèque française hors les murs

La Ville de Cannes ambitionne de construire un édifice entièrement consacré à l'art cinématographique. Ce Musée International du Cinéma et du Festival de Cannes proposera d'ambitieux espaces :

- Une exposition permanente sur l'histoire du cinéma mondial
- Un espace d'exception permanent consacré au Festival de Cannes
- Un lieu dédié aux enfants
- Un studio Lab sur les coulisses et secrets de fabrication des tournages et effets spéciaux
- Une galerie pour accueillir de grandes expositions temporaires
- Un auditorium pour les rencontres avec les professionnels et le grand public (650 places) et une salle de projection
- Un lieu destiné aux activités commerciales, restaurant, café, boutique concept store

Dans ce cadre, la Ville de Cannes, a confié à la Cinémathèque française l'écriture du programme culturel de l'exposition permanente sur l'histoire du cinéma mondial, avec une échéance fin 2022.

Pour ce faire, le commissariat général est assuré par Frédéric Bonnaud, directeur général de la Cinémathèque française et les co-commissaires sont Laurent Mannoni, directeur scientifique du patrimoine, Matthieu Orléan, collaborateur artistique et Gabrielle Sébire, directrice de l'action éducative.

Le préprogramme rendu fin 2021 esquisse un parcours racontant une histoire du cinéma à la fois chronologique et thématique à travers les prestigieuses et très diverses collections de la Cinémathèque française. Il dessine les premiers contours spatiotemporels de l'exposition. Chaque partie (grande galerie centrale) et sous-partie (galeries adjacentes) sont reliées les unes aux autres selon un ordre harmonieux qui permet de montrer tous les possibles du cinéma, tous ses aspects, à la fois techniques et thématiques, et la diversité de ses fonctions artistiques et sociales : informer et divertir, montrer le monde et faire rêver, solliciter l'imaginaire et apprendre à regarder.

L'exposition permanente proposera aux visiteurs :

- Une visite spectaculaire et récréative, notamment à travers la recréation de décors
- Des projections immersives, des dispositifs interactifs et manipulables
- Un parcours pédagogique ouvert à tous les publics
- Une histoire vivante et passionnante faite d'objets uniques au monde
- Des machines, costumes, photos, objets, affiches, extraits de films...

3.2.5 Les visites de délégations étrangères

Après une année 2020 où la Cinémathèque française n'avait reçu la visite d'aucune délégation étrangère, 2021 a de nouveau été marquée par la situation sanitaire et les contraintes de voyage liées aux nécessités de vaccination. Ainsi seulement deux délégations étrangères ont été accueillies :

- Une délégation ukrainienne le 24 novembre, pour une visite du Musée Méliès et de l'exposition *CinéMode par Jean Paul Gaultier*, dans le cadre des Journées du cinéma ukrainien à Paris. La délégation comprenait quinze personnes, dont le chef du Centre national du cinéma d'Ukraine, un directeur de studio de cinéma, des producteurs et des acteurs.
- Une délégation américaine (le conseil d'administration du Fonds Culturel Franco-Américain) le 15 novembre, pour une visite du Musée Méliès. La délégation comprenait Russell Hollander, Howard Rodman, Stan McCoy, Églantine Langevin et Julie Garcia.

Howard Rodman MPA, Russel Hollander DGA et son épouse Helena, Stan McCoy MPA
© T. Stefanopoulos – CF

4 COMMUNICATION ET PROMOTION

Vernissage *De Méliès à la 3D : la machine cinéma* - Appareil de cinéma - © T. Le Fouille - VISUAL Press Agency - CF

4.1 LA STRATÉGIE DE COMMUNICATION

4.1.1 La 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.

4.1.1.1 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. Compte-tenu de la situation sanitaire, le calendrier de communication a été complètement modifié. Nous avons choisi de communiquer sur le Musée Méliès en septembre aux dates où nous lançons d'habitude la campagne de saison et d'abonnements. Il n'y a donc pas eu de campagne d'affichage pour la saison, mais plutôt des encarts publicitaires dans plusieurs magazines (Télérama, Trois couleurs) et une diffusion de la carte comm via encartage et dépôts.

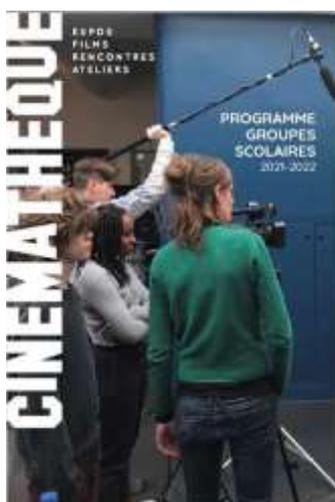
Le programme annuel des activités éducatives destiné aux enseignants et relais pédagogiques est, quant à lui, diffusé par envoi en nombre au fichier « collectivités et enseignants » de la Cinémathèque, via les rectorats, et à l'occasion de journées dédiées aux enseignants.

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.

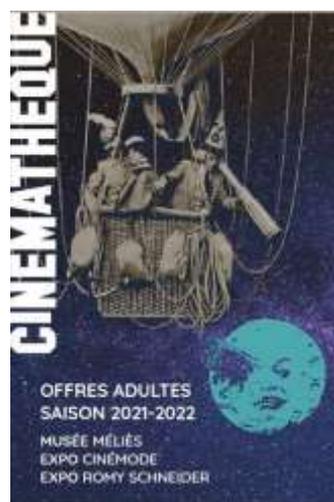
Un flyer spécifique dédié à nos offres pour les publics jeunes (18-25 ans et étudiants) a été ajouté cette année et diffusé via nos différents relais universitaires et lors de nos événements dédiés.

Carte Comm Saison 21-22 © S. Mazeau - CF

Plaquette Educ 21-22 © S. Mazeau - CF

Plaquette adultes 21-22 © S. Mazeau - CF

Plaquette 18-25 ans © S. Mazeau - CF

4.1.1.2 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.

En conséquence du deuxième confinement et des incertitudes sur les conditions d'accès pour la réouverture, les programmes de mars-mai 21 et de juin-juillet 2021 n'ont pas été édités.

Prog Sept-Nov 21 © S. Mazaud - CF

Prog Déc 21-Fév 22 © S. Mazaud - CF

Le choix a été fait cette année pour la promotion des activités jeune public à l'extérieur de diffuser un programme générique de l'offre au jeune public présentant l'ensemble des activités et mettant l'accent sur le nouveau Musée Méliès et l'ouverture des studios. La diffusion de ce document s'est accompagnée d'une campagne d'affichage en septembre.

Prog JP Automne 21 © S. Mazaud - CF

Le programme trimestriel des activités pour les enfants hors temps scolaire continue à être diffusé in situ. Il est décliné sur le web, en newsletters et insertions publicitaires dans des supports partenaires (Paris Mômes, Télérama ...) Là aussi, sa parution a été impactée par les fermetures.

Petit Prog Automne 21 - CF

Petit Prog Hiver 21 - CF

4.1.2 La communication événementielle et les 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.

4.1.2.1 Campagnes d'affichages

Affichage derniers jours LDF © S. Mazaud - CF

Affichage Musée Méliès © S. Mazaud - CF

Affichage CinéMode © S. Mazaud - CF

Affichage Resnais © S. Mazaud - CF

4.1.2.2 Partenariats

Toutes les activités font l'objet de partenariats médias et institutionnels. Les bandes annonces des expositions ont été diffusées dans les salles UGC, MK2, Gaumont-Pathé et au Grand Rex. 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. Tous nos partenaires et mécènes sont les premiers relais de nos communications sur leurs réseaux sociaux et auprès de leurs publics fidèles (Chanel, Fondation GAN, la RATP, Canal + notamment cette année).

4.1.3 Les relations presse

4.1.4 Le site internet et ses publications

Durant les premiers mois de l'année, pendant lesquels la Cinémathèque était fermée, l'équipe web a continué à « raconter » l'institution, en publiant plus de 100 articles, podcasts et vidéos sur son site internet. La newsletter, passée en mode hebdomadaire, la homepage du site et les réseaux sociaux (à raison de 4 posts par jour) ont continué à donner des nouvelles de la structure, de ses collections, de ses archives, tout en anticipant la réouverture, à la fois de l'exposition *Louis de Funès* et des salles.

Malgré ces efforts constants, les records statistiques constatés en 2020 grâce au lancement de la plateforme HENRI, aux films de confinement et à l'appétit de culture des internautes durant les premiers mois de crise sanitaire n'ont évidemment pas pu être égalés en 2021. Cette année, l'audience du site cinematheque.fr a naturellement retrouvé des étages plus rationnels. La fermeture de l'institution de janvier à mai 2021, combinée à une normalisation de l'audience d'HENRI, ont ainsi largement infléchi les courbes d'audience du site.

Reste que depuis la réouverture fin mai 2021, la fréquentation virtuelle est repartie sur une très nette hausse par rapport à 2019 et aux années précédentes.

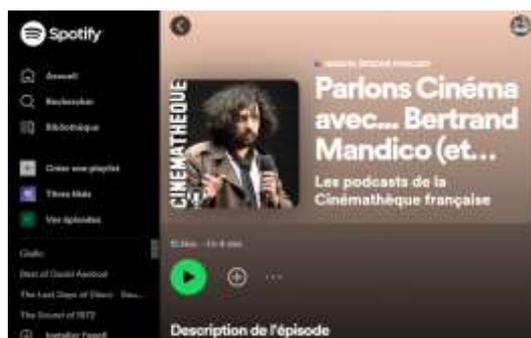

Découvrir la Cinémathèque - CF

Sites	www.cinematheque.fr	www.cinerecources.net
Visiteurs (uniques)	1 500 000 (-25%)	116 500 (-50%)
Visites	2 445 000 (-28%)	144 000 (-60%)
Pages vues	6 374 000 (-32%)	241 000 (-79%)

Vidéos et podcasts

Vitrine de l'action culturelle de la Cinémathèque, notre espace « vidéos » a souffert du confinement, et de l'absence de captations. La reprise de nos activités culturelles en mai a permis de relancer la machine, avec la publication, in fine, de pas moins de 70 nouvelles vidéos sur 2021 – sans compter les vidéos de bandes-annonces, encore au nombre de 60 cette année.

Les podcasts déployés sur les principales plateformes - CF

Le confinement aura aussi été l'occasion d'une nouvelle forme d'action culturelle filmée, avec l'interview en duplex, sur Zoom, d'Aaron Sorkin à Los Angeles. Le dispositif (captations sur deux continents, traduction simultanée, montage et mise en ligne dans la semaine en partenariat avec les équipes techniques de Netflix), éprouvé en 2020 dans des conditions de tests, a ainsi fait ses preuves et pourrait être reconduit à l'avenir.

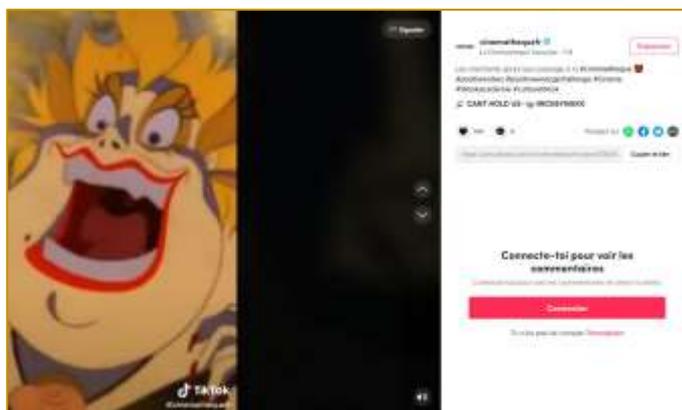
Lancée à titre expérimental sur Soundcloud en 2020, la chaîne de podcasts de la Cinémathèque française a été déployée sur trois des principales plateformes mondiales en 2021 : Apple Podcasts, Spotify et Deezer. Le rythme de publication, mensuel lors de la phase d'expérimentation, est alors passé à hebdomadaire. La publication s'est

rationalisée, avec la création de collections, et une publication éditorialisée en lien étroit avec l'actualité de la Cinémathèque ou des salles.

Leur audience, en constante augmentation depuis le lancement, a largement bénéficié de cette nouvelle exposition et du rythme nouveau, avec 12 000 écoutes en 6 mois.

Réseaux sociaux

La fréquentation de nos réseaux sociaux a connu une hausse modérée sur l'année, hormis pour TikTok (+34%), réseau social sur lequel la Cinémathèque s'adresse de manière plus décomplexée aux jeunes générations. Certains des posts, spécialement pensés pour ce format, ont été vu par plus de 35 000 jeunes, un succès qui va nous inciter à repenser le storytelling de l'institution pour l'adapter à chaque réseau et à leurs publics respectifs.

Tik Tok - CF

	Audience 2021
Facebook	263 800 (+ 2.5%)
Twitter	150 500 (+2.3%)
Instagram	45 000 (+3%)
TikTok	4000 (+34%)

4.1.5 Contenus éditoriaux et perspectives

Les efforts éditoriaux entamés depuis 4 ans sur le site, consistant à mieux flécher la programmation, ont été accrus en 2021 : le site web propose désormais un court texte critique précisant qualités et spécificités de 50% de nos films projetés en salles. Avec comme objectif à moyen terme d'éditorialiser chacun des films proposés dans l'année sur nos écrans.

Chaque rétrospective est ainsi désormais envisagée comme un ensemble logique, que la Cinémathèque s'évertue à mettre en relief : les films majeurs et indispensables sont mis en avant via un discours critique et pédagogique ; quand les films mineurs sont eux aussi accompagnés d'un corpus critique plus court, n'en mettant pas moins en avant leurs qualités. Cette curation interne permettra d'accompagner au plus près les temps forts de chaque programmation. Elle sera déployée à moyen terme sur le programme papier, en cours de refonte.

Un accompagnement éditorial adapté - CF

4.2 LES PARTENARIATS ET LES AIDES FINANCIÈRES

En 2021, le **montant global** des mécénats, parrainages et aides diverses s'est élevé à **près de 1,6 M€**, soit des recettes comparables aux années 2018 et 2019 et inférieures à 2020, année tout à fait exceptionnelle avec deux mécénats d'envergure pour la restauration du *Napoléon* d'Abel Gance. Ces importantes recettes sont une réussite dans un contexte de crise sanitaire qui a fortement impacté l'activité. Nous déplorons en effet la défection de deux grands mécènes, Vivendi et Pathé, ainsi que celle de Renault, Ami de la Cinémathèque française ou encore Kodak, fidèle partenaire depuis plus de dix ans. La négociation d'un grand mécénat exceptionnel avec CHANEL a compensé ces pertes. Les **mécénats et aides financières diverses** ont atteint **près de 1,1 M€**. L'apport en **mécénat en nature** est en hausse et s'élève à **près de 500 K€**.

L'exposition *CinéMode par Jean Paul Gaultier* et le Musée Méliès

La **Fondation Gan pour le Cinéma**, Grand Mécène depuis 2015, a soutenu l'exposition *CinéMode par Jean Paul Gaultier* et le Musée Méliès, inauguré en septembre, ainsi que l'impression du programme trimestriel d'automne et d'hiver. Comme en 2020, en raison de la pandémie, la Fondation a privilégié l'organisation d'un tournage pour la remise de prix à ses Lauréats de l'année. Un sujet filmé a été tourné dans le Musée Méliès et diffusé sur les réseaux sociaux et YouTube.

Claude Zaouati, Costa-Gavras et Dominique Hoff lors du tournage dans le Musée Méliès © Pauline Mailliet - CF

Gaumont, Amie de la Cinémathèque, a apporté un soutien financier et en nature à l'exposition *CinéMode par Jean Paul Gaultier*.

Warner Bros., Amie de la Cinémathèque française, a affecté son mécénat à l'exposition *CinéMode*, le festival *Toute la mémoire du monde* ayant été reporté.

Le groupe **PUIG** et la maison **Jean Paul Gaultier** ont financé l'événement *CinéMode* et apporté également une contribution en nature en assurant la restauration de costumes dévoilés dans l'exposition.

TF1, via un mécénat en nature, a contribué à la promotion de l'exposition en diffusant la bande-annonce, en relayant l'événement sur les réseaux sociaux et les chaînes du Groupe et en offrant les droits de plusieurs films de leur catalogue projetés dans l'exposition.

La Fondation d'entreprise Neufilize OBC accompagne depuis 2020 le nouveau Musée Méliès et son déploiement culturel et pédagogique envers le public le plus large dans le cadre d'une convention pluriannuelle de mécénat. Le vernissage du musée a été l'occasion de projeter deux restaurations de films de Georges Méliès mécénées par la Fondation et bonimentées pour l'occasion par Arielle Dombasle.

La Cinémathèque et le **CNES** ont signé une convention de partenariat de trois années en faveur du Musée Méliès et de sa programmation en lien avec l'espace : en 2021, à noter entre autres, la venue de l'astronaute Jean-François Clervoy au vernissage du Musée et un entretien disponible sur le site internet de la Cinémathèque ; la mise à disposition du public, en

septembre, de la Gravity Box afin de permettre à nos publics de se photographier en apesanteur ou encore l'intervention de l'astrophysicien Francis Rocard lors de la Séance spectaculaire ! Georges Méliès : *La Nuit inventée*, en décembre.

Ubisoft a conçu et développé pour le Musée Méliès, une expérience de réalité virtuelle, « Fantaisies virtuelles », dans le cadre d'un mécénat en compétences, qui est, depuis septembre, mise à la disposition du public. Ubisoft a par ailleurs organisé deux projections privées en avant-première d'un épisode spécial des *Lapins Crétins* qui a rassemblé les familles des collaborateurs et des journalistes.

La programmation, l'action culturelle et pédagogique

CHANEL, désormais grand mécène pour les trois prochaines années, accompagne la Cinémathèque dans sa programmation et son enrichissement patrimonial, dans le cadre d'un mécénat sur-mesure et transversal en quête des affinités et héritages cinématographiques de Gabrielle Chanel. La rétrospective Tout Resnais, reportée en raison de la fermeture de la Cinémathèque, a eu lieu en novembre avec l'organisation d'une belle projection de *L'Année dernière à Marienbad*, en version restaurée, l'occasion d'exposer deux costumes et des affiches originales de nos collections sur la mezzanine.

Warner Bros. a soutenu, via un mécénat en nature, les programmations Ozploitation !, Richard Brooks, Elizabeth Taylor, Plein les yeux et John Sayles (76 projections en tout).

La Sacem est le fidèle partenaire des ciné-concerts de la Cinémathèque française, avec notamment cette année les programmations musicales accompagnant les œuvres de Georges Méliès et la rétrospective Hiroshi Shimizu.

BNP Paribas, dans le cadre de son engagement triennal, prolonge son soutien aux nouveaux Studios éducatifs de la Cinémathèque, inaugurés par Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la Culture, le 21 octobre 2021, en présence de délégations du **CNES** et de l'**Institut René Goscinny**, partenaires fidèles du projet. A noter également le parrainage de **DMG Lumière by Rosco** avec un apport en équipements pour les Studios.

Les collections

Les activités patrimoniales ont fait l'objet d'enrichissements grâce au mécénat de fidèles donateurs des collections d'appareils, **Eric Lange** et **François Binétruy**.

CHANEL a financé à la restauration du *Procès* d'Orson Welles, qui sera valorisée dans le cadre de l'exposition *Romy Schneider* en 2022. Le mécénat de la Maison a permis l'acquisition d'œuvres importantes : trois affiches (des films *What's New Pussycat* de Clive Donner, *Le Milliardaire* de George Cukor et *Les Dames du bois de Boulogne* de Robert Bresson), deux photographies de Romy Schneider par S. Hatami et un portrait de Greta Garbo par Andy Warhol.

La Fondation Napoléon soutient la restauration du *Napoléon* d'Abel Gance, aux côtés de Netflix et de Monsieur Michel Merkt (2020). **Le Centre National de la Musique** a également rejoint le projet en apportant une aide financière pluriannuelle à la création de la partition musicale. **La Sacem** soutient également le projet, en particulier en vue de l'enregistrement de la musique par l'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique, le Chœur et la Maîtrise de Radio France, en partenariat avec France Télévisions et Pathé.

Hiventy a pris en charge la restauration de *La Terre* d'André Antoine, dans le cadre d'une convention triennale de mécénat en nature.

La communication et l'événementiel

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

Ambassador, a pris en charge les frais liés aux déplacements des invités hommés : Julie Delpy, Paul Verhoeven, Irène Jacob, John Sayles, Phillip Noyce, ou encore Nicole Garcia et ses acteurs.

Les Hôtels Baverez (Hôtels Regina, Majestic et Raphaël) ont pris en charge gracieusement l'hébergement de Paul Verhoeven et Philip Noyce.

Piper-Heidsieck poursuit son partenariat, initié en 2007, en accompagnant les événements de prestige de la Cinémathèque française avec une dotation gracieuse en Champagne.

5 MOYENS ET ORGANISATION

Nobuko Otowa dans *Nyotai wa kanashiku* d'Hiroshi Inagaki – 1957 - CF - Collection des photographies

5.1 LES MOYENS FINANCIERS

Comme en 2020, la Cinémathèque française a connu un exercice budgétaire fortement bouleversé par la crise sanitaire. Le budget réalisé de l'année 2021 s'est ainsi conclu par un **résultat déficitaire de - 393 K€**, soit une dégradation de - 634 K€ par rapport à 2020. Ce résultat trouve sa principale explication dans les pertes significatives en recettes du fait de l'interruption de toute activité pendant près de six mois, ainsi que dans la non-reconduction, en 2021, des aides exceptionnelles accordées par l'Etat l'an passé, lesquelles avaient grandement contribué au maintien de l'équilibre financier.

Le **report à nouveau** au 31 décembre 2021 s'établit à **2 108 K€**, contre 2 501 K€ au 31/12/2020.

5.1.1 Les ressources

Le total des ressources pour l'année 2021 s'élève à 27 182 K€, incluant 2 372 K€ de quote-part de reprise de subvention d'investissement au titre des amortissements 2021 et 296 K€ de valorisation des mécénats en nature (opérations équilibrées en dépenses et en recettes).

Les aides publiques

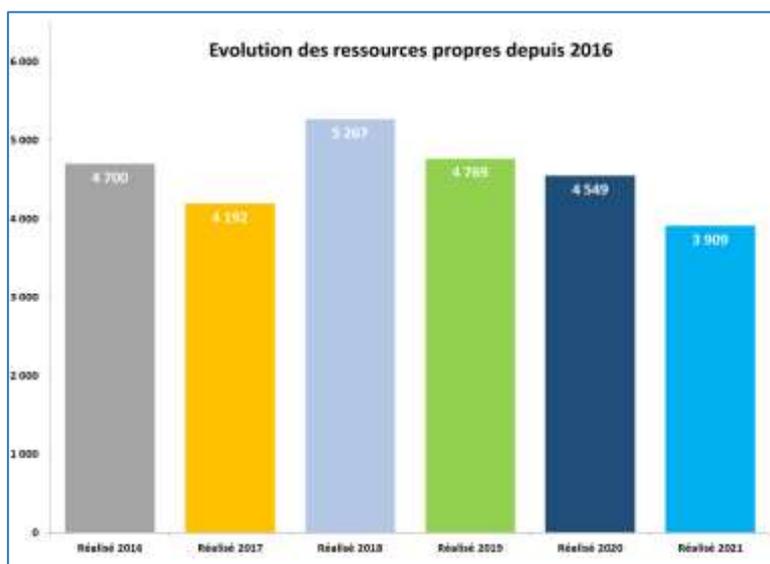
Pour rappel, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC) assure depuis 2011 la tutelle financière et technique de la Cinémathèque française. Le ministère de la Culture, représenté par le Secrétariat général, exerce la tutelle administrative et siège avec voix délibérative au comité financier.

La subvention générale du CNC au titre de 2021 s'élève à 19 200 K€, soit une hausse de + 50 K€ par rapport à 2020. Notons qu'après l'octroi d'une aide exceptionnelle de 500 K€ du CNC en réponse à la crise sanitaire, cette mesure n'a pas été reconduite en 2021.

En K€	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Subvention générale CNC	19 619	19 619	19 200	19 200	19 200	19 200	19 150	19 200
Subvention complémentaire CNC		364	335				500	
Évolution	=	+1,86%	-2,24%	-1,71%	=	=	+2,34%	-2,29%

Les ressources propres

Les ressources propres s'élèvent à 4 222 K€. Elles sont en diminution de - 485 K€ (- 10 %) par rapport à 2020.

Cette baisse doit être analysée en regard d'une année 2020 marquée par deux mécénats exceptionnels en soutien du projet de restauration du *Napoléon* d'Abel Gance (1000 K€). Si l'on exclut ces deux mécénats ponctuels, les ressources propres 2021 affichent une augmentation de + 515 K€ (+ 14 %). **Les recettes de mécénats** enregistrent ainsi une baisse de - 937 K€ par rapport à 2020. En revanche, **les recettes de billetterie** augmentent de + 147 K€, notamment grâce au succès de l'exposition *CinéMode* par Jean Paul Gaultier et aux bons résultats du Musée Méliès, malgré son lancement dans des conditions très défavorables. **Les recettes commerciales** connaissent un sursaut en fin d'année grâce à

une reprise des privatisations qui favorise une augmentation de + 185 K€. Elevées, comme en 2020, **les recettes d'itinérance** des expositions sont même en hausse de + 41 K€. Les **autres recettes propres** s'élèvent à 419 K€, augmentant elles-aussi de + 79 K€.

Comme l'illustre le graphique en page 81, au global les ressources propres affichent leur plus faible niveau depuis 2017. Outre le pic ponctuel des mécénats en 2020 évoqué précédemment, il importe de relever ici le très fort impact de la crise sanitaire, principale cause de la baisse observée. **Un manque à gagner estimatif en recettes propres de l'ordre de - 2 002 K€** est ainsi constaté, ce qui augure des perspectives plus clémentes en 2022.

Les recettes commerciales

Dans la continuité de 2020, les locations d'espaces ont été très fortement impactées par la pandémie et le maintien de contraintes sanitaires strictes. Les résultats sont néanmoins en nette amélioration par rapport à l'année dernière, grâce à la fidélité de certains clients et l'accueil d'une privatisation hors normes à la mi-octobre.

Mezzanine 1 - Légende Prestashop
Agences Via Luminare / GL Events - CF

Le chiffre d'affaires des locations d'espaces pour l'année 2021 atteint près de 160 K€. En revanche nous avons du mal à évaluer les pertes engendrées par la pandémie. Bien que cette performance soit en deçà des années pré-Covid, elle est supérieure aux attentes puisque les prévisions pour 2021 se situaient à moins de 80 K€. Aucun événement n'a pu avoir lieu au premier semestre en raison des mesures sanitaires trop contraignantes qui ont découragé les clients à réunir leurs clients ou collaborateurs.

A la rentrée de septembre, les événements ont pu reprendre dans des conditions quasi normales – hormis l'obligation du port du masque dans l'auditorium et lors des déambulations. La Fédération du Commerce coopératif et Associé a organisé ses rencontres pour la 10ème fois à la Cinémathèque, faisant preuve d'une fidélité inédite. Le Comité d'organisation Paris 2024 a renouvelé sa confiance à nos équipes en rassemblant, dans nos murs, l'ensemble de ses partenaires désirant exploiter la licence Paris 2024 à l'occasion des futurs Jeux Olympiques et Paralympiques.

En octobre, la privatisation par Prestashop de la Cinémathèque pendant 2 jours a contribué aux bons résultats de l'année écoulée. L'événement s'est tenu dans les 4 salles de cinéma, a occupé tous nos espaces de réception ainsi que ceux du restaurant Les 400 coups, sans oublier la venue de Food trucks sur la terrasse pour le déjeuner et l'exposition d'une réplique de la DeLorean de Retour vers le futur.

Enfin, une nouvelle privatisation a été conclue avec Netflix pour lancer la rétrospective Netflix à la Cinémathèque avec la projection de *La Main de Dieu* de Paolo Sorrentino, en ouverture de cette programmation.

La nouvelle dégradation de la situation sanitaire en toute fin d'année a incité le Ministère de la Transition écologique à décaler son événement au printemps 2022. Sans cette annulation de dernière minute, les recettes auraient pu tendre vers un montant total de 200 K€.

Les expositions et les produits dérivés

Louis de Funès

Malgré les ouvertures/fermetures à répétition de l'exposition, les produits « de Funès » se sont vendus avec succès. Ils ont été réalisés à partir de photogrammes de films, de photos de plateau ou d'affiches de films et du visuel de la campagne de communication. Des produits inventés et inspirés de Louis de Funès ont également été imaginés par Albin de la Simone et Marie Macon de Macon & Lesquoy.

Au total, la collection était constituée de 73 produits : 18 magnets, 10 affiches, 18 cartes postales, 6 badges, 1 flipbook, 1 masque, 2 décapsuleurs, 1 étiquette à bagages, 1 éventail, 5 tote bags, 2 mugs, 2 boules à neige. 24 de ces objets déclinaient les dessins d'Albin de la Simone

La créatrice de Macon et Lesquoy a, pour sa part, réalisé 5 brochures exclusives qu'elle a également vendues dans ses boutiques.

Nous avons commandé à la Monnaie de Paris une médaille vendue en machine dans le hall de la Cinémathèque française ou directement à des collectionneurs.

Par ailleurs, nous avons vendu à la Mairie de St Raphaël et au Palace à Bruxelles, lieu d'itinérance de l'exposition, un stock de produits pour la revente qui a permis d'accroître significativement le CA généré par la production de ces produits.

(Recettes médailles : 13 024 euros TTC, recettes Musée de Saint-Raphaël : 7 200 euros TTC, recettes Le Palace : 47 488 euros TTC).

Le Musée Méliès

Nous avons accompagné l'ouverture de notre nouveau Musée du Cinéma par une gamme de produits dérivés essentiellement inspirés du Voyage dans la lune : 2 boules à neige, 2 mugs, 1 masque, 1 décapsuleur, 1 porte-clé, 1 tote-bag, 6 magnets, 7 cartes postales, 1 étui de 10 cartes postales, 3 affiches, 5 badges soit 24 produits. La gamme est appelée

à évoluer et s'enrichir au cours du temps. A cela s'est ajoutée la médaille vendue dans la machine à médaille, installée à l'entrée de la Cinémathèque et qui a remplacé celle mise en place pour l'exposition.

La librairie

Dès la réouverture avec l'exposition *Louis de Funès* le 19 mai, l'activité de la librairie a redémarré. Les premières semaines étaient autour de 8 K€, avec un plateau autour de 10 K€ en juin, puis une montée en puissance à partir de juillet avec 4 semaines successives autour de 20 K€. La moyenne quotidienne sur l'exposition de *Louis de Funès* a finalement été de 2 593 € par jour (prévision à 2 900 €).

L'exposition *CinéMode par Jean Paul Gaultier* a commencé de manière plus mesurée avec une moyenne de 2 458 € sur les 15 premiers jours d'exposition, mais la moyenne a été maintenue puisque nous avons fini à 2 529 € / jour sur toute la durée de l'expo. Les vacances de la Toussaint ont été les semaines les plus fortes de la seconde partie de l'année avec une pointe à presque 21 K€ en semaine 44 (du 25 au 31 octobre 2021). La période de Noël a, en revanche, été un peu moins forte que d'habitude avec des semaines autour de 14 K€. Le système de boutique d'expo sur la mezzanine se pérennise et notre boutique Rakuten fonctionne, en attendant le lancement du site de la librairie.

En 2021 la librairie a généré un CA de 385 523 € HT de ventes comptoir (librairie + mezzanine) :

Catégorie	Part %	Total CA	Références	Volume
Livres	44%	169 612 €	1 564	9 227
(dont catalogues CF)	(17%)	(65 539 €)	(26)	(2 165)
Produits dérivés	32%	123 396 €	969	34 829
(dont produits CF)	(17%)	(66 634 €)	(248)	(19 611)
DVD et Blu-ray	20%	77 096 €	1 998	5 052
Revue et magazines	3%	11 564 €	253	1 116
CD et vinyles	1%	3 855 €	52	213

5.1.2 Les dépenses

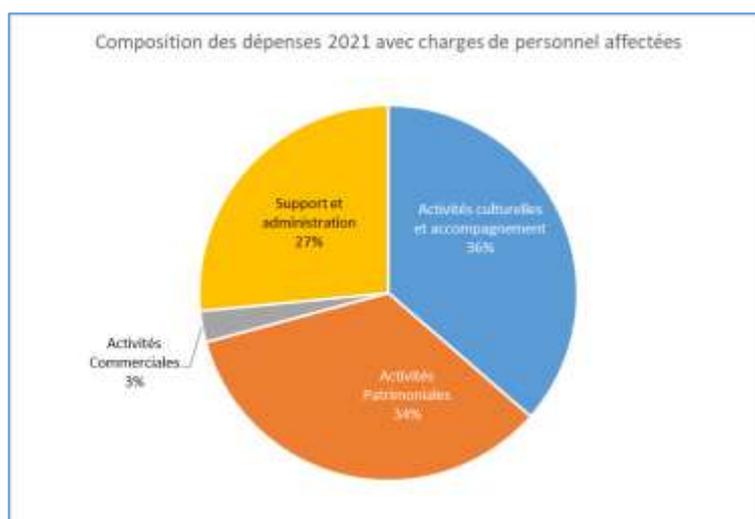
Le total des dépenses s'élève à 27 575 K€, dont 2 372 K€ de dotation aux amortissements et 296 K€ de valorisation de mécénats en nature. Elles augmentent de + 175 K€ (+ 1 %) par rapport à 2020.

Hors abondement des subventions d'investissement reportées sur 2021 (anciennement fonds dédiés) et hors amortissements des immobilisations et valorisation des mécénats en nature, **les dépenses réelles totales 2021 (fonctionnement et investissement) s'élèvent à 24 172 K€, soit + 2 497 K€ (+ 12 %) par rapport à 2020.**

En conséquence directe de la crise sanitaire, des économies en dépenses ont été constatées lors de la clôture des comptes 2021 à hauteur de - 1 744 K€. Ces dernières sont directement liées à la fermeture de la Cinémathèque en lien avec la crise sanitaire. Il s'agit, d'une part, d'économies sur les charges de fonctionnement (- 1 328 K€), d'autre part d'une diminution de la masse salariale (- 401 K€).

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

- La **masse salariale** représente 61 % du total des dépenses (63 % en 2020) ;
- Comme en 2020, les **activités culturelles** et leur accompagnement constituent 14 % du même total : programmation cinéma, expositions, action éducative et culturelle, moyens techniques, communication et publics ;
- Les **activités patrimoniales** correspondent à 12 % du total (11 % en 2020) ;
- Les **fonctions support** (administration, bâtiment et sécurité, informatique) comptent pour 12 % du total (comme en 2020) et les **activités commerciales** (librairie et frais techniques de locations d'espaces) pour 1 % (comme en 2020).

5.2 LA POLITIQUE DES RESSOURCES HUMAINES

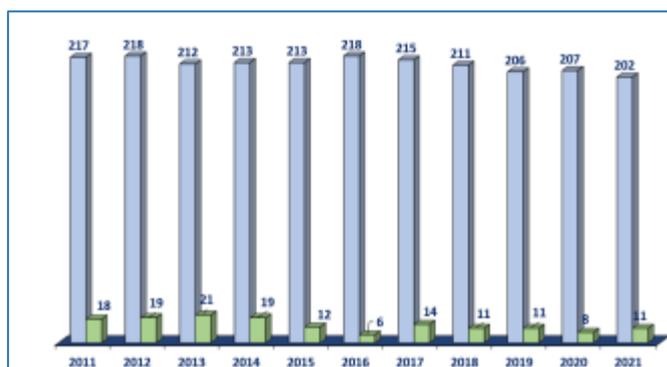
5.2.1 Les effectifs

Une masse salariale maîtrisée qui prend appui sur une politique d'emploi quantitative et qualitative optimisée

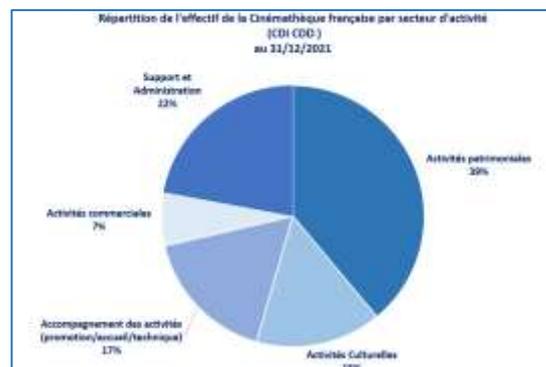
Cette année encore, le plafond d'emploi fixé par la tutelle de 213 Equivalents Temps Plein Travillés (ETPT) a été respecté. Les 216 collaborateurs présents au sein des effectifs au 31 décembre 2021, se répartissent comme suit :

- 202 CDI soit 196.9 ETP
- 11 CDD soit 10.3 ETP
- 2 contrats de professionnalisation
- 1 apprenti

Evolution des effectifs CDI et CDD au 31/12/2021

Répartition de l'effectif au 31/12/2021 par activité

A noter, 5 postes CDI vacants au 31/12/2021, recrutements prévus sur janvier 2022.

Démographie

L'âge moyen au 31/12/2021 est de 46 ans. Au fil des années l'effectif rajeunit : les moins de 30 ans représentent 11% de l'effectif en 2021, tandis qu'il y a 5 ans, ils représentaient 8,5% de l'effectif.

Cette tendance se confirmera dans les années à venir, en 2021 la moitié des salariés embauchés en CDI avaient moins de 30 ans.

La Cinémathèque française poursuit sa politique en faveur de l'emploi des jeunes, 12 salariés de 30 ans et moins ont été embauchés au cours de l'année 2021. A cela s'ajoute 4 contrats en alternance et 1 volontaire en service civique présents au cours de l'année.

Par ailleurs, la fin de l'année 2021 a été marquée par l'accueil d'une dizaine de stagiaires de 3ème pour lesquels l'ensemble des équipes a participé activement à la mise en place d'activités à leur destination en vue de découvrir une grande partie de l'organisation et des métiers de l'institution.

Au 31 décembre 2021, 9% de l'effectif a plus de 60 ans, au cours de l'année 3 salariés sont partis à la retraite.

La répartition des effectifs par sexe demeure stable : les femmes représentent 57% de l'effectif et les hommes 43%.

5.2.2 L'impact de la crise sanitaire sur l'organisation de la Cinémathèque

Une gestion de la crise sanitaire rigoureuse et sereine grâce au concours des salariés, des élus et de la direction

Dans le cadre du contexte sanitaire, la Cinémathèque française s'est adaptée aux différentes annonces gouvernementales, la direction en lien avec les instances représentatives du personnel ayant adopté diverses mesures :

Télétravail

Les périodes de travail sur site et de télétravail se sont succédées au rythme des annonces gouvernementales. De ce fait l'application de l'accord télétravail a été reportée à la fin de la période transitoire liée à la crise sanitaire.

Contrôle des Pass sanitaires et gestes barrières

En tant qu'établissement recevant du public, la Cinémathèque française est assujettie à la législation en la matière : l'ensemble des visiteurs et des salariés de la Cinémathèque ont dû présenter un Pass sanitaire valide pour accéder aux espaces accessibles au public.

En complément, des conditions strictes de travail sur site ont continué à être pratiquées : procédures de nettoyage et désinfection régulière et renforcée, port du masque obligatoire, distanciation physique, lavage des mains régulier, tenue des réunions en visioconférence... La distribution de kits sanitaires à l'ensemble des salariés, masques et gel hydroalcoolique, s'est poursuivie.

Communications

Plus d'une trentaine de communications thématiques ont été diffusées afin d'accompagner les salariés pendant cette période : mises à jour des protocoles sanitaires et informations relatives aux annonces gouvernementales, fiches et guides pratiques (télétravail, absences et Covid 19, marche à suivre en cas d'apparition de symptômes ou de test positif...).

Trois membres de la direction ont assumé les missions de Référents Covid pour orienter et gérer les situations à risque.

5.2.3 Les instances représentatives du personnel

Un socle conventionnel qui évolue dans un dialogue social constructif avec les partenaires sociaux

Le Comité Social et Économique (CSE)

La Cinémathèque française est dotée d'un CSE composé de 10 membres titulaires et 10 membres suppléants élus en 2019 pour trois ans.

Le CSE est doté d'une Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT) et d'une Commission Santé & Prévoyance. En outre, 2 élus (un homme et une femme) du CSE sont désignés Référents harcèlement sexuel et agissements sexistes.

En 2021, se sont ainsi déroulées 23 réunions avec le CSE, dont 12 réunions extraordinaires (9 d'entre elles pour la gestion de la crise sanitaire).

La CSSCT a été réunie à 6 reprises, dont 2 réunions extraordinaires.

Il y a eu 1 réunion de la Commission Santé & Prévoyance.

L'ensemble des instances représentatives du personnel et la direction de la Cinémathèque ont travaillé dans un climat serein et constructif.

5.2.4 La révision de la convention d'entreprise

La direction de la Cinémathèque française et les délégués syndicaux ont entamé en 2018 un processus de révision de la convention d'entreprise afin de l'adapter aux évolutions de l'association.

Grilles des salaires

L'année 2021 a été marquée par la mise en œuvre effective de la nouvelle grille des salaires, la reprise des augmentations à l'ancienneté s'est traduite par une augmentation de salaire pour 57,5% de l'effectif CDI. Les évolutions indiciaires anticipées font désormais partie intégrante de la politique salariale. Cette nouvelle politique associée à un suivi optimisé de la masse salariale a permis à la Cinémathèque de maîtriser l'évolution des dépenses consacrées à la masse salariale (-1% par rapport au budget initial).

Accord télétravail

Amorcée quelques années auparavant et enrichie par le bilan positif de ce mode de fonctionnement dans le cadre des mesures imposées au plus haut de la crise sanitaire durant l'année 2020, la réflexion sur le télétravail à la Cinémathèque française a été menée de concert avec les organisations syndicales et a abouti à la signature d'un accord en la matière.

Cet accord signé le 12 juillet 2021, prévoit la possibilité pour l'ensemble des salariés travaillant au moins 60% d'un temps plein et exerçant une activité compatible avec ce mode d'organisation, et avec le fonctionnement du service, de télétravailler selon deux formules :

- Une formule fixe prévoyant jusqu'à 2 jours maximum de télétravail identiques d'une semaine sur l'autre.
- Une formule flexible permettant de faire varier la répartition de 8 jours maximum d'un mois à l'autre.

Cet accord a pour objectif d'améliorer l'environnement de travail des salariés en leur permettant de s'inscrire volontairement dans une organisation où ils travailleront hors des locaux de la Cinémathèque une partie de leurs temps de travail et s'appuie sur des principes de volontariat et de confiance réciproque entre le salarié et son manager.

5.2.5 La négociation obligatoire en entreprise (NOE)

Au titre de la NOE 2021, la direction générale et les délégations syndicales se sont rencontrées et sont parvenues à un accord signé le 03 décembre 2021 et prévoyant :

- L'attribution d'une prime exceptionnelle forfaitairement fixée à 300 € nets avant impôt sur le revenu à tous les salariés liés par un contrat de travail à la Cinémathèque au 31 décembre 2021 (prime pondérée selon le temps de travail, la date d'entrée pour les nouveaux embauchés, les dispenses d'activités).

- La mise en place d'un groupe de travail sur les sujets égalité professionnelle et diversité à la Cinémathèque française qui devra servir de base aux négociations de l'accord sur ces sujets à l'automne 2022.

5.2.6 Le plan de développement des compétences

Une attention portée au développement des compétences et à la qualité de vie au travail qui reste forte dans un contexte sanitaire contraignant.

Le développement des compétences

La Cinémathèque a amorcé en 2021 un plan de développement des compétences s'articulant autour de 4 orientations majeures :

1. Impulser une culture collaborative et une organisation décloisonnée
2. Accélérer le processus d'acculturation au numérique
3. Accompagner et développer les expertises métiers
4. Conforter les pratiques managériales

Ce plan est amené à se poursuivre jusqu'à 2023.

Formations réglementaires

3 actions de formation règlementaire ont été déployées. L'une d'elle concernait la thématique « Incendie et évacuation » et a été dispensée en e-learning à l'ensemble des salariés. La formation « Harcèlement sexuel et agissements sexiste » totalise 84 heures pour 28 managers. Enfin, 13 salariés ont bénéficié d'une journée de formation « Recyclage SST ».

Formations collectives

Une offre de formation collective a été proposée à 44 salariés et totalisant 59h de formation sur les sujets suivants :

- S'exprimer en public
- Mécénat d'entreprise
- L'essentiel des marchés publics
- La conservation préventive
- Analyser, décrire et indexer les photos
- Codéveloppement

Formations individuelles

34 actions de formation individuelle totalisant 1 332 heures et résultant de besoin métier spécifique ont été menées auprès de 29 salariés et financées pour certaines, par l'AFDAS.

Par ailleurs, il a été procédé à la refonte des entretiens annuels dans l'objectif de fluidifier les échanges entre les salariés et leurs supérieurs hiérarchiques autour de leurs objectifs et de leurs réalisations.

Mouvements de personnel et réorganisation

La Cinémathèque a enregistré de beaux succès en termes de mobilité interne : 7 salariés ont postulé à un nouveau poste, ont été retenus et 5 d'entre eux ont bénéficié d'une promotion.

5.2.7 La qualité de vie au travail

En 2021 et malgré les restrictions sanitaires, la Cinémathèque française a maintenu un niveau satisfaisant d'actions et de projets en vue d'améliorer la qualité de vie au travail de ses salariés.

Evènements

Des créneaux de visite spéciale réservés aux salariés en présence d'un conférencier ont été organisés pour permettre à l'ensemble du personnel de découvrir de façon privilégiée les expositions *Louis de Funès* et *CinéMode par Jean Paul Gaultier*.

Des tirages au sort ont été effectués pour offrir aux salariés des entrées aux projections et conférences emblématiques programmées.

Le site de Chenue a également accueilli des salariés en provenance d'autres sites dans le but de visiter les espaces de stockage et de réserves des collections et archives.

Communication interne

Plus de 80 communications traitant de l'actualité, d'offres d'emplois à pourvoir, de mouvements de personnel, d'évènements à venir, de nouvelles acquisitions au sein des collections, d'appel à la participation à des projets transversaux, et autres sujets RH ont été diffusées tout au long de l'année 2021 à l'ensemble des salariés.

Santé au travail

En 2021, la Cinémathèque française a poursuivi sa politique handicap par des aménagements de poste permettant de maintenir dans l'emploi les salariés vulnérables et d'ainsi limiter les arrêts de travail. Grâce au soutien de l'Agefiph, 3 salariés RQTH (Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé) ont été équipés de matériels adaptés.

5.3 LES MOYENS TECHNIQUES

5.3.1 L'exploitation des salles et l'audiovisuel

5.3.1.1 Audiovisuel

Le service de l'audiovisuel et du numérique assure la partie technique de la composante audiovisuelle et numérique des images animées de la Cinémathèque en collaboration avec les services porteurs de l'action culturelle, de la diffusion culturelle et de la programmation.

Il est aussi en charge de la conservation des éléments numériques constituant la « collection film numérique » de la Cinémathèque. Il en va de même pour la conservation des projets du service audiovisuel.

Il gère également l'audiovisuel des expositions : conseils à l'achat, suivi de chantier, conformation des éléments audiovisuels, gestion de la mise en production quotidienne et maintenance.

5.3.1.1.1 LES ACTIVITES LIEES A L'INFORMATIQUE

Le réseau administré par le service se divise en trois infrastructures distinctes, même si elles sont liées entre elles dans les usages :

- Le service audiovisuel et numérique. (AV et Patrimoine)
- Les expositions (Musée, Expositions)
- Les cabines de projection (LANGLOIS, FRANJU, EPSTEIN, EISNER) et la librairie DCP

Le matériel administré par secteur

Le service audiovisuel :

Pour permettre l'étude, le développement et la mise en place d'outils de manière efficace, la virtualisation des systèmes d'exploitations a été mise en place.

Les tâches les plus courantes sont de l'ordre de la post-production audiovisuelle, la fabrication de DCP, le transcodage de médias, la vérification d'éléments patrimoniaux (DPX, films numérisés/restaurés).

En 2021, nous avons fait l'acquisition d'un espace de stockage dédié aux éléments numérisés du patrimoine, qui bénéficie à présent d'environ **220To** de capacité. Début 2022, **73%** de cet espace est déjà utilisé en raison de la quantité de numérisations reçue ainsi que des circonstances exceptionnelles qui ont fait s'accumuler les éléments en attente de vérification.

Le service possède son propre espace de stockage, dont la capacité s'élève à **185To** sur le serveur auxquels s'ajoutent une quarantaine de To si l'on compte les stockages locaux et externes. Cet espace comprend les données de travail, les projets terminés en attente d'archivage, les DCP, les synchro cloud, migrations etc. Actuellement, un peu plus de **50%** de l'espace de stockage centralisé du DAN est utilisé.

La virtualisation permet de créer des serveurs supplémentaires de manière flexible, là où une machine dédiée était précédemment nécessaire.

Matériel administré	Serveurs physiques	Serveurs virtuels/applications :
<ul style="list-style-type: none"> • Une soixantaine de machines connectées • 17 serveurs physiques • 31 serveurs virtuel • 6 postes de travail à Lumière • 5 PC portables, dont 3 en cabines 	<ul style="list-style-type: none"> • 4 serveurs de virtualisation à sur le site Kellermann • 1 serveur de virtualisation à Bercy • 2 serveurs dédiés en datacenter (online.net) • 1 serveur d'encodage • 1 serveur de capture pour numérisation de supports vidéo physiques • 3 serveurs de stockage • 2 serveurs pour migration LTO4 (NTBackup) et LTO6 (BRU) 	<ul style="list-style-type: none"> • Serveur de base de données • 4 serveurs de calcul de DCP • Serveur de sauvegarde de blue Ray/dvd • Sauvegarde LTO • Synchronisation cloud locale • 2 serveurs/ponts VPN • Client CineGO • 3 serveurs de développement • 2 serveurs de supervision • Serveur nextcloud • Application de gestion des captations • Serveur ftp • Application de gestion des utilisateurs du ftp

Les expositions :

Les appareils des expositions du 5e étage varient d'une exposition à une autre mais requièrent une attention au jour le jour afin de vérifier leur état de marche lors des visites du public.

- Players (Raspberry Pi)
- Vidéoprojecteurs
- Serveur de monitoring
- Switch + deux passerelles

Le contrôle du Musée Méliès se fait par un serveur sur lequel a été installé un nouveau showcontroller développé pour la Cinémathèque et géré par le service DAN.

Les cabines de projection :

Toutes les cabines de projection sont installées sur le même modèle de manière à pouvoir assurer les projections des films numériques selon les spécifications DCI.

- Serveur de stockage centralisé / Librairie DCP
- Un poste de monitoring par salle
- Un switch par salle
- Un enregistreur audio par salle
- Un serveur + Projecteur ciné numérique par salle

5.3.1.1.2 LE DEVELOPPEMENT**Outils collaboratifs**

Le développement d'outils collaboratifs nous a permis d'améliorer notre workflow en assurant notamment un suivi des différentes demandes en provenance des services faisant appel à nos compétences.

La gestion des captations :

Une plateforme de gestion des événements captés à la demande des services producteurs.

Kanboard :

C'est une plateforme collaborative permettant d'organiser différentes tâches selon leur état d'avancement. Elle est utilisée pour permettre d'assurer le suivi complet de la production d'un événement depuis sa pré-production jusqu'à la diffusion de son montage vidéo sur le web ou son archivage.

Cette plateforme est utilisée par la diffusion culturelle, la programmation, l'action culturelle, depuis peu pour HENRI, et testée pour les collections films.

Patrimoine / Archivage / DPX-FFV1

Nous continuons nos travaux autour du FFV1. De plus en plus de laboratoires intègrent le codec dans leur workflow.

Nous avons lancé une étude sur les pratiques de conservation dans les différentes archives en Europe, Toulouse, Monaco, la cinémathèque Suisse, l'INA, la BNF, la Cinémathèque de Bretagne. Le but était de découvrir les différents workflows mis en place par ces archives et de nous approprier les techniques intégrables à nos pratiques.

Les résultats de ces rencontres nous permettent aujourd'hui d'aborder la mise en place d'une librairie LTO de grande capacité.

Expositions

De nombreux outils ont été développés pour assurer la gestion des lieux d'expositions d'une part et pour répondre aux besoins scénographiques d'autre part.

- Mise en place d'une plateforme de gestion des allumages/extinctions des expositions selon un emploi du temps hebdomadaire défini.
- Supervision des appareils présents sur le réseau pour contrôle individuel de ceux-ci en cas de défaillance. Parmi les appareils se retrouvent écrans (tactiles ou non), vidéoprojecteurs, players, etc.

5.3.1.1.3 LES ACTIVITES LIEES A L'ACTION CULTURELLE**Montage et préparation des conférences pour l'action culturelle, pour le patrimoine et le service commercial**

- 436 montages vidéo - réédition des chronophotographies de Etienne-Jules Marey en 2K (environ 9000 photogrammes traités)
- 8 montages vidéo type conférence avec extrait et/ou PowerPoint
- 14 montages vidéo multicaméra
- 9 montages sans extraits
- 55 préparations d'extraits pour projection en salle

- 641 Transcodage et exports vidéo
- 62 fabrication de DCP pour les projets concernés
- 28 installation de caméra(s)
- 482 habillages graphiques et cartons réalisés
- 59 enregistrements audio mixés

5.3.1.1.4 LES ACTIVITES LIEES AUX COLLECTIONS FILMS ET AUX ENRICHISSEMENTS

Nous traitons tous les fichiers numériques déposés à la Cinémathèque.

Que ce soit pour de la simple copie, de la mise à disposition d'éléments pour vérification ou de la normalisation avant conservation.

Nous avons traité l'intégralité des fichiers venant des labos extérieurs, soit 336 éléments. Les activités de numérisation via le service du patrimoine s'élèvent à 94 scans contre 65 scans en 2020. C'est une activité en expansion.

5.3.1.1.5 LES ACTIVITES LIEES A LA DIFFUSION CULTURELLE

Nous avons traité :

- 24 demandes d'extraits pour prod externe
- 96 envois sur FTP
- 6 envois sur HDD
- 28 mises en ligne sur KEEPEEK
- 78 mises à disposition de DCP
- 22 créations de KDM
- 10 créations de fichiers PRORES
- 14 créations de fichiers MP4

5.3.1.1.6 LES ACTIVITES LIEES A LA PROGRAMMATION

Nous avons fournis **297** DCP dont **170** sont issus de notre plateforme de fabrication.

5.3.1.1.7 LES ACTIVITES LIES AUX EXPOSITIONS

Exposition <i>CinéMode de Jean Paul Gaultier</i>	Musée Méliès
<ul style="list-style-type: none"> • Mise aux normes et sous-titrages des montages pour l'exposition • Interface de contrôle du matériel à distance. • 15 points de diffusion • Suivi et maintenance 	<ul style="list-style-type: none"> • Suivi et maintenance

5.3.1.1.8 LES ACTIVITES DU LABORATOIRE

SAV	Saint-Cyr
<u>Station de restauration premier niveau et d'étalonnage</u> <u>2K/4K</u>	<u>Station de restauration premier niveau et d'étalonnage</u> <u>2K/4K</u>

5.3.1.2 Régie technique

Les installations techniques

Cette année, nous nous sommes concentrés principalement sur la maintenance des installations techniques. Nous avons continué à aménager nos locaux de stockage. La remise en état de la machinerie scénique des quatre salles (remplacement des câbles et galets de nos rideaux). Par ailleurs, nous avons fait l'acquisition de processeurs sonores Dolby CP200 A/SR (spécifique aux 6 pistes magnétiques 70mm) pour la salle Langlois. L'installation en régie Langlois de ce processeur Dolby des années 1980, a permis de diffuser pour la première fois à la Cinémathèque *Spartacus* et *Lawrence d'Arabie* dans leur version sonore restaurée en *Dolby Spectral Recording* lors de Plein les yeux Saison 4. Nous avons créé un stock de lampes xénon argentique en prévision d'un éventuel arrêt de leur production. Nous avons acquis d'autres pièces essentielles à la maintenance (concernant nos projecteurs argentiques). Nous avons commandé deux redresseurs neufs pour les lampes des projecteurs 35mm à la suite d'une panne en salle Franju. Nous avons acquis, dans notre stock, 4 projecteurs 35mm supplémentaires, ainsi qu'un convertisseur DMA8 et un playeur XD10 DTS à dépanner.

Exploitation

L'équipe technique a pu effectuer cette année 1 671 prestations (projections de films, tables rondes, dialogues, leçons de cinéma, conférences, accompagnements musicaux et ciné-concerts, locations d'espaces, entretien des matériels et des équipements scéniques).

Sur l'année, 554 événements en salle ont été annulés, principalement en raison de la crise sanitaire.

Régie films

La crise impactant durablement nos activités, nous avons réaménagé le stockage des DCP, 35mm, ainsi que le 70mm (en prévision des 12 copies 70mm pour le cycle plein les yeux Saison 4). A la suite du départ de notre Chargé de logistique, nous avons optimisé les différents postes de travail en régie films en y centralisant la partie informatique et le monitoring de la logistique des films tous supports. Cela nous a permis d'avoir plus de fluidité dans les échanges de service et de gérer plus de 1523 clefs de lecture (KDM) pour le cinéma numérique.

5.3.2 Les systèmes d'information

Contexte général

2021 a été l'année d'un fonctionnement hybride : maintenir le dispositif de télétravail déployé en urgence en parallèle des retours progressifs à la normale de l'ensemble des activités de la Cinémathèque française, et par conséquent la nécessité de rétablir une production informatique plus soutenue.

L'accent a été mis sur le rattrapage des reports de projets, qu'il s'agisse du domaine applicatif, études et développement ou de celui de l'infrastructure globale sous-jacente au système d'informations.

Domaine – Applications

- **Gestion des conférenciers ou projet Coyote** : En parallèle du maintien des outils existants (*Petrus* et *TMC*), l'accent a été mis sur l'accélération des développements en mode agile du module de back-office afin d'accompagner la prise en main de l'outil par la direction de l'action culturelle et éducative : plus de 165 heures de formations et d'accompagnements ont été produites et plus 36 versions du module se sont succédées le long du processus de prise en main. L'objectif était de permettre une première immersion en réelle production dès que les conditions de reprise le permettraient. Le premier palier de mise en production est intervenu dès le mois de juin, son élargissement à toute la programmation des actions éducatives a été reporté pour donner plus de priorité à la reprise des développements du module front-office.

- **Application Programmation** : Retour à un rythme de croisière normal d'utilisation avec peu d'évolutions fonctionnelles ou techniques car le socle technique (données et code) entre cette application et celle de la gestion des conférenciers est commun.

La priorité a été donc donnée à la stabilité de l'ensemble et au maintien en conditions opérationnelles pour répondre à la fois aux besoins de la production courante et établie de la programmation films ainsi qu'à ceux nécessaires à la montée en charge fonctionnelle et technique induite par la mise en production du projet Coyote.

- **Application Tiger et gestion des expositions** : Sur le plan fonctionnel, l'application a été enrichie dans sa partie logistique d'outils pour la gestion des transporteurs. De gros travaux de la révision de l'architecture technique de cette application ont été entrepris, dont une partie est en cours d'application en production. L'assistance aux gestionnaires en matière de gain de productivité, notamment pour l'import massif de données dans le cas des expositions itinérantes à la Cinémathèque, se poursuit. Le module « **Gestion des dossiers juridiques** » de *Tiger*, n'a toujours pas pu être adopté.

- **Application AGORA** : Maquettage de la gestion des opérations commerciales réalisées mais report de la mise en production faute d'une reprise stable ou soutenue des programmations événementielles.

- **Référentiel Image Keepeek** : Utilisation normale de l'application avec intégration d'une mise à jour majeure de l'architecture technique du progiciel.

- **Domaine RH** : Pour le module *Nibelis* de production des paies, il y a eu une amélioration de la relation commerciale et du support client notamment sur les interfaces et déclaratifs ainsi que la mise en place de deux évolutions fonctionnelles : avancement selon la grille des emplois (en cours) et l'intégration de compteurs temps. Concernant le système de gestion des temps *Incovar*, l'évolution majeure porte sur l'intégration de la gestion des demandes de télétravail conformément aux accords internes en la matière.

- **La Librairie** : Persistance de la crise avec l'éditeur dont les équipes de support non disponibles peinent à résoudre les dysfonctionnements et à répondre aux obligations contractuelles.

- **Production financière et comptable** : Fonctionnement nominale de l'ERP et report de l'opération de mise à jour majeure. **Digtick**, sources de données de recettes de billetterie pose toujours les mêmes dysfonctionnements non résolus par le fournisseur.

- **GARANCE** : le projet reste toujours dans sa phase préparatoire à la mise en production de la partie non-films. Outre les problèmes classiques de qualification et de recette d'un progiciel, deux difficultés majeures ont été identifiées :

- La première concerne la méthode de migration des données Cinédoc qui est non conventionnelle
- La seconde porte sur l'API fournie par l'éditeur et censée permettre l'interopérabilité du système GARANCE avec nos applications de production culturelle. Les tests d'intégration menés par la DSI sont non concluants

- **Maintenance générale** : Maintien en conditions opérationnelles des anciennes applications **Cinédoc, CinéMouv, Gestion des Appareils, Cinéressources, Cinémage, Basculement, ADRC, SiteKiosk, Watchdoc ...**

Domaine – Infrastructure

- **Renouvellement du parc micro-informatique** : Lancement d'un nouveau projet de convergence entre évolution du poste de travail, migration vers Windows 10 et équipement de télétravail :

- L'orientation vers une généralisation de l'équipement des salariées en micro-ordinateurs portables a été prise
- Le montage du projet de migration et de déploiement a été fait
- L'appel d'offre pour le renouvellement du matériel a été fait
- Les tests et travaux d'intégration sont en cours
- Déploiements prévus à partir de mai 2022

- **Système de visio-conférence** : Généralisation des systèmes de visio-conférences à l'ensemble des salles de réunion.

- **Datacenter** : renouvellement du marché de maintenance des équipements centraux :

- Serveurs
- Système de virtualisation
- Matériels de stockage et de sauvegarde

- **Sécurité informatique, sauvegardes, PRA, supervision de l'infrastructure** : Mises à niveau et mises à jour en cours (Antivirus, Firewall) ; intégration en cours d'une nouvelle brique de protection anti-spam.

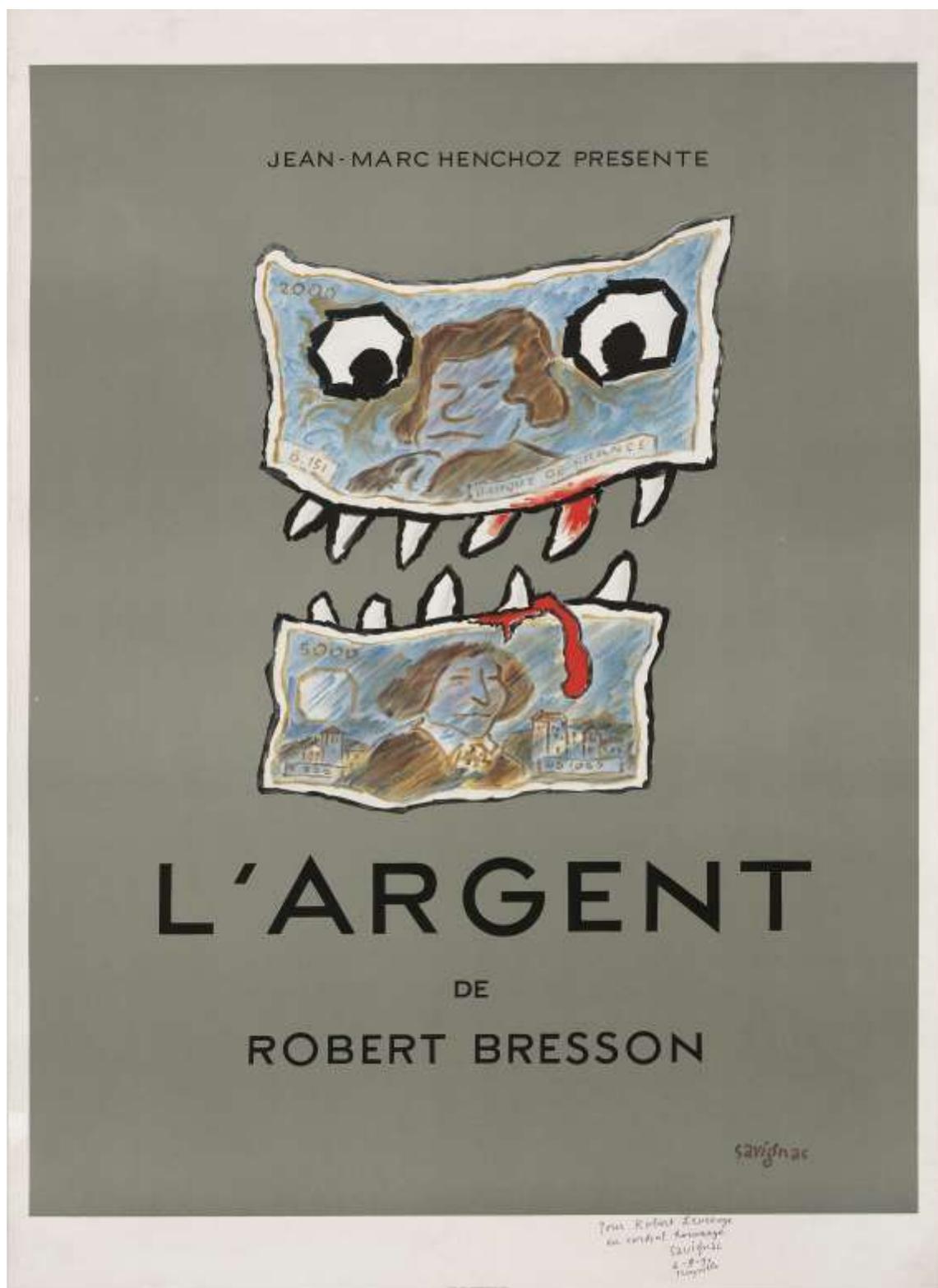
Réseau : Déploiement du Wifi à St-Cyr et dans le cadre de la sortie du site Lumière :

- Création d'un nouveau site distant Boulevard Kellermann
- Préparation du nouveau site situé à Orly

- **Le Studio** : Renforcement de la capacité de stockage des contenus numériques pour le Studio.

- **Bibliothèque du film** : Tests de compatibilité avec Windows 10 réalisés et renouvellement du parc en cours.

6 L'ASSOCIATION

L'Argent de Robert Bresson – 1982 - CF - Collection des affiches

6.1 LES MEMBRES

Membres d'honneur

Jean-Michel Arnold †
 Alexandre Astruc †
 Sylvette Baudrot-Guilbaud
 Jean-Pierre Beauviala †
 Bernardo Bertolucci †
 Raoul Coutard †
 Marianne de Fleury †
 Carlos Diegues
 Antoine Duhamel †
 Pierre Étaix †
 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 2021, l'association comptait 943 membres dont 17 nouveaux donateurs et/ou déposants.

Nom	Prénom
ANTOINE	Dominique
BOUVET	Jean-Christophe
CHAMPETIER	Caroline
CONTI	Carlos
DE MONDENARD	Béatrice
DORMOY	Sophie
FAUGERON	Corine
FITOUSSI	Jean-Charles
FRIAUT	Pascal (CINEMATHEQUE MELIES - LES AMIS DE GEORGES MELIES)
GAVRON-SCHAEFER	Laurence
JANAUDY	Jean-Fabrice (LES ACACIAS)
KERZANET	Erwan
LEMPICKA	Mimi
LEVIE	Joëlle
PAULIN	Florence
REBIBO	Raphael
WELFLING	Juliette

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 (jusqu'en juin 2023) :

Émilie Boucheteil, Directrice du département cinéma de l'Institut français

Véronique Cayla, Présidente de l'Académie des César

Nathalie Coste-Cerdan, Directrice générale de la Fémis

Sylvie Lindeperg, Professeure des universités

Commissaire du gouvernement : Dominique Boutonnat, Président du CNC

Contrôleur général économique et financier : Romuald Gilet

Directeur général : Frédéric Bonnaud

Administrateurs élus :

Saïd Ben Saïd Laurent Heynemann

Serge Bromberg Nicolas Philibert

Michel Ciment Sylvie Pialat

Claire Denis Ellen Schafer

Arnaud Desplechin Sophie Seydoux

Sidonie Dumas Alain Sussfeld

Représentants du personnel :

Olivier Gonord

Joëlle Hofmann

Sabrina Jacques

Vincent Olive

Le conseil d'administration s'est réuni quatre fois en 2021 et a pris notamment les résolutions suivantes :

- adoption du rapport d'activité 2020 et de l'arrêté des comptes annuels de l'exercice 2020
- adoption des budgets modificatifs n°1 et n°2 pour l'exercice 2021, ainsi que du budget prévisionnel 2022
- approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire annuelle
- élection au bureau pour un mandat de deux ans de Costa-Gavras, Président, et de Bruno Blanckaert, trésorier ; pour un mandat d'un an, d'Olivier Assayas et de Jean-Paul Rappeneau, Vice-présidents, et de Nathalie Baye et Laurence Braunberger, Secrétaires
- adhésion de 17 nouveaux membres
- approbation des conventions réglementées

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

- présentation du bilan 2020 des actions pour l'éducation artistique et culturelle
- présentation du bilan de la fréquentation 2020
- présentation de l'avancement du projet de restauration de *Napoléon* d'Abel Gance, « version Apollo »
- réorganisation des directions de l'exploitation et des moyens techniques, de la direction financière et juridique, des collections films et de la conservation ainsi que de la délégation aux enrichissements
- présentation des négociations sur l'accord d'entreprise (nouvelle grille des salaires)
- présentation du projet de recours au bénévolat
- résultats des votes de l'assemblée générale du 5 juillet 2021

6.2.2 Le comité financier

Le comité financier s'est réuni quatre fois en 2021 et a notamment émis des avis favorables sur les points suivants :

- arrêté des comptes annuels, fonds dédiés et proposition d'affectation du résultat 2020
- rapport d'activité, rapport achat, rapport sur les fonds dédiés pour l'année 2020
- décisions modificatives du budget n°1 et n°2 pour l'exercice 2021
- budget prévisionnel 2022 et perspectives 2023-2024
- principaux marchés publics notifiés

6.2.3 L'assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire du 5 juillet 2021 a approuvé les points suivants :

- rapport d'activité 2020, comptes annuels 2020, affectation du résultat 2020 et quitus au conseil d'administration
- projet de budget pour 2021
- approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 14 septembre 2020

Crédits photographiques :

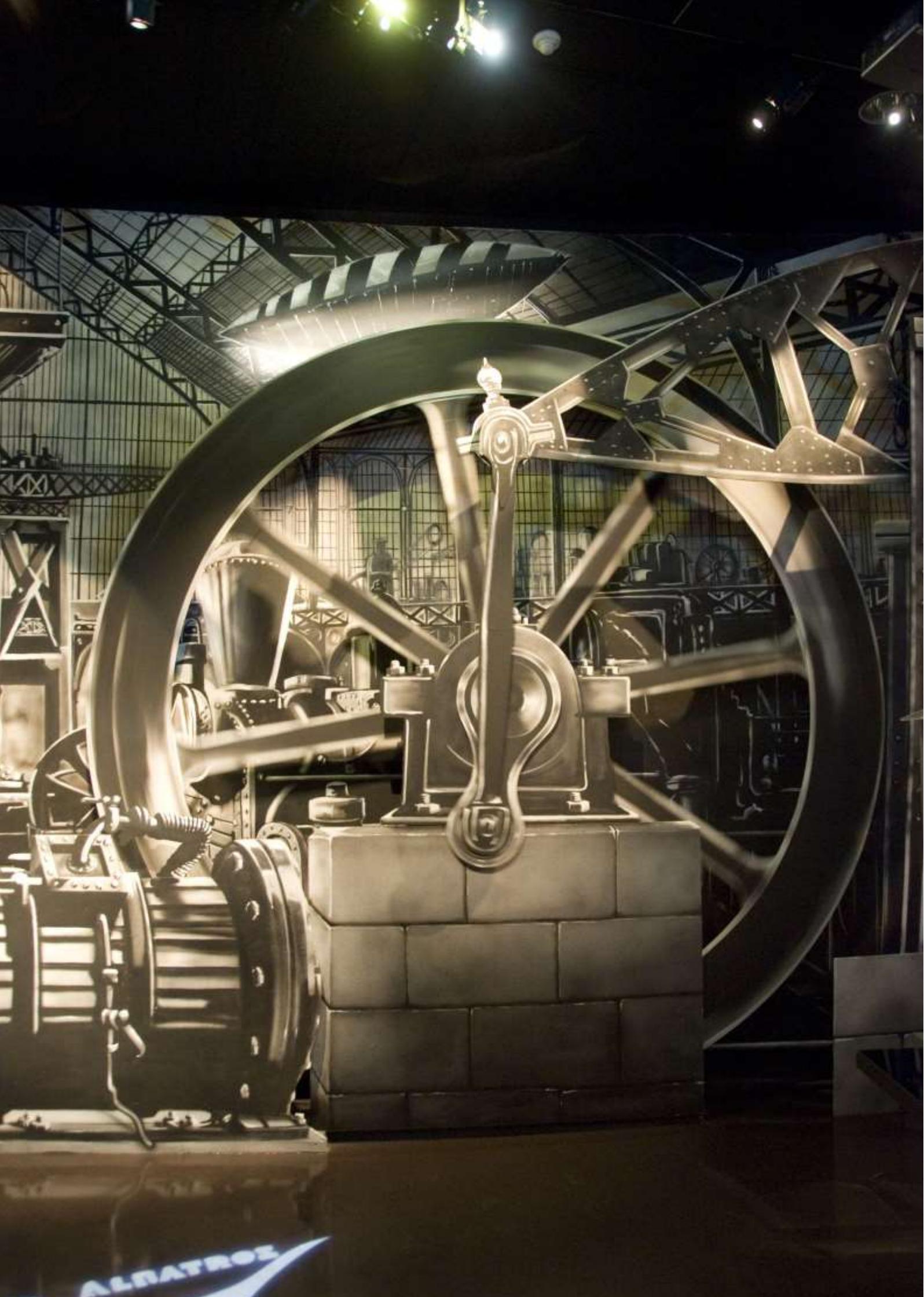
1ère de couverture : Photographie Exposition *CinéMode par Jean Paul Gaultier*, du 06/10/21 au 16/01/22 à la Cinémathèque française © Photo Identification auteur : Isabelle Regelsperger - La Cinémathèque française

4ème de couverture : Photographie Musée Méliès (Georges Méliès) à la Cinémathèque française © Stéphane Dabrowski - La Cinémathèque française

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

ALBATROS