

LA
CINÉMATHÈQUE
FRANÇAISE

Révolution numérique et si le cinéma perdait la mémoire ?

COLLOQUE INTERNATIONAL SYMPOSIUM

THE DIGITAL REVOLUTION

And If the Movies Lost Their Memory?

13-14 OCT. 2011

COLLOQUE INTERNATIONAL

« RÉVOLUTION NUMÉRIQUE : ET SI LE CINÉMA PERDAIT LA MÉMOIRE ? »

13 et 14 octobre 2011

Organisé par La Cinémathèque française et le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée.
Avec la participation des laboratoires Éclair et de Kodak.

La révolution numérique transforme brutalement la cinématographie telle qu'on la connaissait depuis 1895 : disparition ou mutation de la pellicule comme support des images, numérisation et restauration en 4K, imagerie de synthèse (*motion capture* et *performance capture*) accompagnée de la 3D, transmission des films par satellite, remise en cause des bases fondamentales de la technique (obturation, cadence de prise de vues, perception du mouvement)... La Cinémathèque française organise, en partenariat avec le CNC, un colloque international et ouvre le débat sur l'avenir des archives filmiques, mais aussi et surtout sur l'avenir du cinéma : interventions, tables rondes, projections...

Algorithme versus argentique : la corporation doit désormais assimiler un autre langage, celui de l'informatique et de l'électronique. On ne parlera bientôt plus de métrages, mais de téraoctets. Jamais,

depuis l'avènement du Parlant, le cinéma (technique, art, industrie, économie) n'a subi une transformation aussi radicale.

Que vont devenir les cinémathèques dans ce paysage bouleversé ? Comment vont-elles poursuivre leurs missions fondatrices : collecter, conserver, restaurer, montrer ? Toutes les archives seront-elles capables de suivre la course à l'équipement ? Quel avenir pour la technique et l'art cinématographiques ?

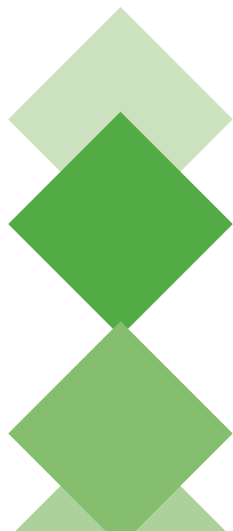
Ce colloque international a pour ambition de faire le point sur la situation actuelle (techniques en jeu et leur évolution, vie d'un film aujourd'hui, préconisations sur la restauration et la conservation des données) et sur la politique à mener pour que les cinémathèques du futur ne deviennent pas dans l'avenir de simples multiplexes culturels dont les programmes codés seraient entièrement sous contrôle d'un nouveau *Big Brother*.

PENDANT DEUX JOURS, QUATRE AXES DE RÉFLEXION ET D'INTERVENTIONS :

1. La révolution numérique aujourd'hui et demain.
2. Filmer en numérique : écrire sur du sable ?
3. La restauration et la numérisation des collections.
4. Quel avenir pour les cinémathèques ?

Cinéastes, techniciens, producteurs, conservateurs, historiens du monde entier viendront à La Cinémathèque française, durant deux jours, pour nous faire partager leurs connaissances sur ces enjeux majeurs.

Colloque bilingue français-anglais avec traduction simultanée.
À cet effet, des casques seront mis à disposition du public.



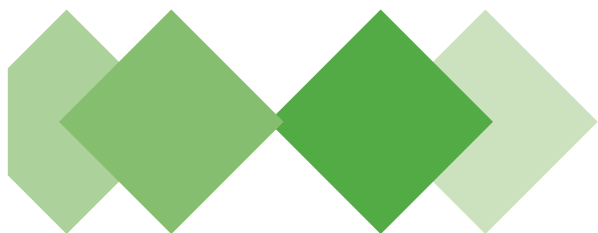


Chronophotographie E. J. Marey, 1892.

Jeudi 13 octobre

9H30/13H-14H30/18H. SALLE HENRI LANGLOIS.

9H30 OUVERTURE DU COLLOQUE par Éric Garandea (président du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée), Costa-Gavras (président de La Cinémathèque française), Serge Toubiana (directeur de La Cinémathèque française).



1. La révolution numérique aujourd'hui et demain :

10H DE L'ARGENTIQUE AU NUMÉRIQUE.

Intervention par Laurent Mannoni en français, traduction simultanée.

Laurent MANNONI est directeur scientifique du patrimoine et du Conservatoire des techniques cinématographiques à La Cinémathèque française, commissaire d'exposition. Il est l'auteur de nombreuses contributions sur les débuts du cinéma. En 2006, il a publié : *Histoire de la Cinémathèque française* (Gallimard).

10H30 CINÉMA, UNE TECHNIQUE, UN ART IMMATÉRIEL...UN PROTOCOLE ÉDITORIAL MENACÉ.

Intervention par Olivier Bomsel en français, traduction simultanée.

Olivier BOMSEL est professeur d'économie à l'école des mines de Paris (MINES ParisTech) et directeur de la Chaire ParisTech d'Economie des Médias et des Marques. Il a publié notamment *Dernier Tango argentine* (Presses de l'École des Mines) en 2003 et *L'Économie immatérielle* (Gallimard) en 2010. Il a coproduit plusieurs films et séries TV (avec Tonie Marshall), ainsi que des œuvres d'art numérique, www.artnetart.com.

11H CARTOGRAPHIE DE LA PROJECTION NUMÉRIQUE ET FUTURS SYSTÈMES DE DISTRIBUTION DES IMAGES.

Intervention par Jean-Baptiste Hennion en français, traduction simultanée.

Jean-Baptiste HENNIION est responsable technique chez 2 AVI (prestataire et intégrateur de solutions de cinéma numérique). Il prépare une Thèse sur la période

foraine du cinéma en France (1895-1914). Jean-Baptiste Hennion enseigne l'histoire des techniques cinématographiques et, plus particulièrement, l'histoire de la projection à l'université de Paris 8.

11H30 LA NORMALISATION DU NUMÉRIQUE.

Intervention par Alain Besse en français, traduction simultanée.

Alain BESSE est le responsable à la Commission Supérieure Technique (CST) du secteur Diffusion et du suivi des normes et recommandations techniques, notamment celles liées à l'implantation du cinéma numérique en France. Arrivé en 1979 à la CST, il a mis en place les procédures de contrôle de salles pour le CNC auprès de qui il est expert pour la Commission des Industries Techniques.

12H LE LIVRE, LES IMPRIMÉS ET L'AVENIR DES FICHIERS NUMÉRIQUES.

Intervention par Bruno Racine en français, traduction simultanée.

Bruno RACINE a dirigé le Centre Pompidou de 2002 à 2007, avant d'être nommé président de la BNF en 2007. Il y a mis en place une politique de numérisation de masse et a lancé un appel à partenariats afin de lui donner encore plus d'ampleur (livres anciens, imprimés français, disques...). Il est également l'auteur de six romans et a publié *Google et le nouveau monde*, en 2010 chez Plon.

12H30 QUESTIONS DU PUBLIC.

2. Filmer en numérique : écrire sur du sable ?

14H30 CINÉASTES, DOCUMENTARISTES ET ARCHIVES FACE AU « DILEMME NUMÉRIQUE ».

Intervention par Milt Shefter en anglais, traduction simultanée.

Milt SHEFTER est coauteur de l'étude *The Digital Dilemma*, réalisée avec Andy Maltz pour l'Academy Motion Pictures Art and Science, ainsi que de la nouvelle étude présentée à La Cinémathèque française. Il est président et fondateur de Miljoy Ent. Inc., une société spécialisée dans les technologies de conservation. Il a supervisé la conception et la construction des archives de la Paramount Pictures dans les studios de Hollywood, à Londres, et a fait partie de l'équipe initiale de conception du centre de conservation de la Library of Congress à Culpeper, en Virginie. Il est l'ancien président de l'AMIA (Association of Moving Image Archivists) et fait actuellement partie de l'ASC (American Society of Cinematographers), ainsi que de l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences.

15H30 LE FUTUR DES LABORATOIRES CINÉMATOGRAPHIQUES.

Intervention par Christian Lurin en français, traduction simultanée.

Depuis 2006, Christian LURIN est directeur de la Fabrication d'Éclair Group. À ce titre, il supervise toutes les opérations des laboratoires photochimiques et numériques d'Éclair Laboratoires et de Télétota. De 1985 à 2006, il a travaillé pour l'Eastman Kodak Company. En 2002, il a reçu un Scientific and Engineering Award de l'Association of Motion Pictures Arts and Sciences pour sa contribution à la mise au point d'une nouvelle pellicule pour l'enregistrement du son.

16H LE FILM A DE L'AVENIR.

Intervention par Clive Ogden en anglais, traduction simultanée.

Clive OGDEN a travaillé pendant presque 20 ans pour la Division film de Kodak. Il occupe actuellement le poste de responsable technique pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Il a collaboré, dans le cadre de son activité, avec des réalisateurs de cinéma, des producteurs et des laboratoires cinématographiques. Aussi connaît-il la préproduction, la production, la postproduction ou encore le lancement de films.

16H30 TABLE RONDE. FILMER EN NUMÉRIQUE : ÉCRIRE SUR DU SABLE ?

Avec Olivier Assayas, Jean-Pierre Beauviala, Philippe Carcassonne (sous réserve), Caroline Champetier, Thierry Frémaux, Jean-Pierre Neyrac, Luc Pourrinet.

Animée par Aurélien Ferenczi (Télérama).
Table ronde en français, traduction simultanée.

Olivier ASSAYAS est cinéaste. Il a notamment réalisé *Irma Vep* (1996), *Les Destinées sentimentales* (2000), *Clean* (2004), et *Carlos* (2010) en deux versions, l'une diffusée à la télévision et en projection numérique au festival de Cannes et l'autre, plus courte, exploitée en salles.

Jean-Pierre BEAUVIALA est ingénieur, architecte, électronicien et inventeur. Après un passage chez Éclair, il crée et dirige la société Aaton, à Grenoble. Il est actuellement le seul fabricant français de caméras professionnelles. Il est l'auteur de caméras révolutionnaires, portables, silencieuses, miniatures, équipées du fameux time-code, et est aussi le concepteur d'un enregistreur de son numérique. Il a travaillé étroitement avec Jean-Luc Godard, Jean Rouch, Raymond Depardon.

Philippe CARCASSONNE est un producteur français. Il a accompagné Benoît Jacquot, Anne Fontaine, Claude Sautet ou Patrice Leconte. Et a produit *Sur mes lèvres* (Jacques Audiard, 2001), *Les Bureaux de Dieu* (Claire Simon, 2008) ou *L'illusionniste* (Sylvain Chomet, 2010).

Caroline CHAMPETIER est directeur de la photographie. Elle a récemment travaillé sur *Le Mariage à trois* (Jacques Doillon, 2010) ou *Des hommes et des dieux* (Xavier Beauvois, 2010) pour lequel elle a obtenu un César de la meilleure photographie en 2011. Elle préside l'AFC (Association Française des directeurs de la photographie Cinématographique) depuis 2009.

Thierry FRÉMAUX a été directeur artistique du festival de Cannes de 2001 à 2008, avant d'en devenir le délégué général. Il a notamment créé en 2004 la section Cannes Classics qui montre chaque année des films restaurés. Il est également directeur de l'Institut Lumière de Lyon, où il a créé en 2009 le festival Lumière.

Jean-Pierre NEYRAC est directeur du pôle patrimoine des laboratoires Éclair. Il a dirigé les laboratoires LNF, Citélab, Cinarchives et GTC. Il est président des Rencontres cinéma de Gindou.

Diplômé de l'ESSEC, vice-président Long Métrage de la Ficam, Luc POURRINET a été pendant une dizaine d'années directeur de production des laboratoires Arane. Il est actuellement directeur du développement commercial de TITRA.

20H PROJECTION EN AVANT-PREMIÈRE DE LA VERSION RESTAURÉE DE TAXI DRIVER de Martin Scorsese, 1976 (Sony Columbia - restauration 4K).

Vendredi 14 octobre

9H30/13H-14H30/18H. SALLE HENRI LANGLOIS.



Un monteur de pellicule en 1919 aux États-Unis.

3. La restauration et la numérisation des collections :

9H30 QU'EST-CE QUE RESTAURER UN FILM ?

Intervention par Kevin Brownlow en anglais, traduction simultanée.

Kevin BROWNLOW est historien du cinéma, particulièrement du cinéma muet. Il est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages : *La parade est passée*, paru en 1968 (Actes-Sud/Institut Lumière, 2011), *Hollywood - Les pionniers* (Ramsay, 1999). Il a débuté la restauration du *Napoléon* d'Abel Gance en 1968, et en 2000 a présenté une troisième version restaurée du film. Il a aussi réalisé de nombreux documentaires sur le cinéma, et a reçu un Oscar d'honneur en 2011 pour l'ensemble de sa carrière.

10H LA RESTAURATION DE FILM AVEC LES OUTILS DE POST-PRODUCTION NUMÉRIQUE : LA VOIE À SUIVRE ?

Intervention par Martin Koerber en anglais, traduction simultanée.

Martin KOERBER est le directeur des collections films de la Deutsche Kinemathek (Berlin). Il a récemment restauré *Metropolis* (Fritz Lang), avec la fondation Friedrich-Wilhelm-Murnau, ainsi que *Loulou* (G. W. Pabst) avec Big Sound et Haghefilm.

10H30 LA CONSERVATION DES FILMS : LE SYNDROME NUMÉRIQUE.

Intervention par François Ède en français avec la participation de Ronald Boulet, traduction simultanée.

François ÈDE est documentariste et directeur de la photographie, pour Raoul Ruiz notamment (*L'Éveillé du pont de l'Alma* ou *Le Voyage clandestin*). En 1995, il restaure *Jour de fête* et donne enfin au film les couleurs voulues par Jacques Tati. En 2002, il dirige la restauration de *PlayTime*. Il est l'auteur de l'ouvrage *Jour de fête ou la couleur retrouvée* (Cahiers du cinéma, 1994). Il a pris part à la restauration de la version française de *Lola Montès* menée par La Cinémathèque française en 2008 (en partenariat avec la Fondation Technicolor et le Fonds Culturel Franco-Américain).

Ronald BOULLET est superviseur des restaurations numériques chez Éclair Group.

11H TÉLÉVISION ET RADIO, LES PERSPECTIVES DE LA NUMÉRISATION.

Intervention par Mathieu Gallet en français, traduction simultanée.

Mathieu GALLET est le président directeur-général de l'INA depuis 2010. Il est également le président du comité d'histoire de la télévision (CHTV). Il est entré en 2007 au Ministère de la Culture et de la Communication en tant que conseiller technique chargé de l'audiovisuel et des médias, puis est devenu directeur de cabinet adjoint du Ministre de la Culture et de la Communication, Frédéric Mitterrand.

11H30 UNE STRATÉGIE NUMÉRIQUE POUR LE PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE EUROPÉEN.

Intervention par Mari Sol Pérez Guevara en français, traduction simultanée.

Mari Sol PÉREZ GUEVARA est responsable du dossier patrimoine cinématographique dans l'unité Politiques audiovisuelles et des médias à la Commission européenne. Cette unité mène depuis janvier 2011 une étude européenne sur les défis et opportunités soulevés par l'ère numérique pour les institutions du patrimoine cinématographique.

12H TABLE RONDE. LES CINÉMATHÈQUES ET LES CATALOGUES DES PRODUCTEURS, UNE NOUVELLE ALLIANCE ?

Avec Jérôme Dechesne, Gian Luca Farinelli, Marc Lacan, Béatrice de Pastre, Ellen Schafer, Nicolas Seydoux, Serge Toubiana. Table ronde en français, traduction simultanée.

Jérôme DECHESNE est directeur de l'Audiovisuel de la SACD.

Gian Luca FARINELLI est le directeur de la Cineteca di Bologna depuis 2001 et le fondateur du laboratoire Immagine Ritrovata. Il a créé en 1986, avec Nicola Mazzanti, le festival *Il Cinema Ritrovato*, qui montre chaque année des films d'archives et des œuvres restaurées. La Cineteca di Bologna prépare actuellement un programme de restauration de l'œuvre de Roberto Rossellini, commencé avec *La Machine à tuer les méchants* et la version italienne d'*India*.

Marc LACAN travaille chez Pathé depuis 1997. D'abord directeur du développement, il en est, depuis 2006, le directeur général adjoint.

Béatrice de PASTRE est historienne du cinéma, spécialiste du cinéma pédagogique et scientifique. Elle est directrice des collections des Archives françaises du film depuis 2007, et a dirigé la Cinémathèque Robert Lynen de 1991 à 2006.

Ellen SCHAFFER dirige la Société Nouvelle de Cinématographie (SNC). La SNC mène un travail de restauration de son catalogue, récemment de *Lumière d'été* (Jean Grémillon).

Nicolas SEYDOUX a été le président de Gaumont de 1975 à 2004, et en est actuellement le président du conseil de surveillance. Il est également le président de l'association de la lutte contre le piratage informatique, et le vice-président du conseil de surveillance d'Arte France.

Serge TOUBIANA est directeur de La Cinémathèque française.



Metropolis de Fritz Lang, 1927, restauré par la Deutsche Kinemathek avec la fondation F. W. Murnau.

4. Quel avenir pour les cinémathèques ?

14H30 LE DÉPÔT LÉGAL ET LA PLATE-FORME NUMÉRIQUE.

Intervention par Laurent Cormier en français, traduction simultanée.

Laurent CORMIER a été directeur de l'Audiovisuel au CNC de 2002 à 2010, il en est actuellement le directeur du patrimoine cinématographique.

15H PERSISTANCE ET MIMÉTISME. L'ÈRE NUMÉRIQUE ET LES COLLECTIONS FILMS.

Intervention par Alexander Horwath en anglais, traduction simultanée.

Alexander HORWATH est le directeur de l'Österreichisches Filmmuseum de Vienne. Il a dirigé le festival de la Viennale de 1992 à 1997. Critique, il a écrit sur le cinéma américain des années 70, sur Michael Haneke et sur les avant-gardes en Autriche. Il a aussi codirigé l'ouvrage *Film curatorship: Archives, Museums, and the digital Marketplace* (Wallflower, 2008).

15H30 VERS UN CINÉMA HYBRIDE ?

Dialogue avec Jean-Pierre Beauviala.

Intervention en français, traduction simultanée.

Jean-Pierre BEAUVIALA est ingénieur, architecte, électronicien et inventeur. Après un passage chez Éclair, il crée et dirige la société Aaton, à Grenoble. Il est actuellement le seul fabricant français de caméras professionnelles. Il est l'auteur de caméras révolutionnaires, portables, silencieuses, miniatures, équipées du fameux time-code, et est aussi le concepteur d'un enregistreur de son numérique. Il a travaillé étroitement avec Jean-Luc Godard, Jean Rouch, Raymond Depardon.

16H30 TABLE RONDE. CINÉMATHÈQUES ET CINÉPHILIES DE DEMAIN.

Avec Gian Luca Farinelli, Alexander Horwath, Luc Lagier, Jean-Marc Lalanne, Jean-François Rauger.

Table ronde en français et en anglais, traduction simultanée.

Gian Luca FARINELLI est le directeur de la Cineteca di Bologna depuis 2001 et le fondateur du laboratoire Immagine Ritrovata. Il a créé en 1986, avec Nicola Mazzanti, le festival *Il Cinema Ritrovato*, qui montre chaque année des films d'archives et des œuvres restaurées. La Cineteca di Bologna prépare actuellement un programme de restauration de l'œuvre de Roberto Rossellini, commencé avec *La Machine à tuer les méchants* et la version italienne d'*India*.

Alexander HORWATH est le directeur de l'Österreichisches Filmmuseum de Vienne. Il a dirigé le festival de la Viennale de 1992 à 1997. Critique de cinéma, il a écrit sur le cinéma américain des années 70, sur Michael Haneke et sur les avant-gardes en Autriche. Il a aussi codirigé l'ouvrage *Film curatorship: Archives, Museums, and the digital Marketplace* (Wallflower, 2008).

Luc LAGIER est critique de cinéma. Il a créé le webmagazine *Blow-up* pour Arte.tv et a travaillé comme rédacteur pour l'émission Court-circuit. Il a également réalisé *Dans le labyrinthe de Marienbad* en 2009 et *Milos Forman, années 60* (2010), présenté au festival Lumière en 2010.

Jean-Marc LALANNE est rédacteur en chef des *Inrockuptibles* et ancien rédacteur en chef des *Cahiers du cinéma*. Avec Philippe Azoury, il a écrit *Fantomas style moderne* (2002) et *Cocteau et le cinéma - Désordres* (2003). Avec Stéphane Bouquet, il a publié en 2009 un essai consacré à Gus Van Sant.

Jean-François RAUGER est directeur de la programmation à La Cinémathèque française, journaliste et critique au journal *Le Monde*.

17H30 SYNTHÈSE ET CLÔTURE.

20H PROJECTION DE L'HOMME QUI EN SAVAIT TROP (Alfred Hitchcock, 1956), copie 35 mm originale avec son dimensionnel (système sonore de répartition spatiale voulu par le cinéaste à la sortie du film). Présentation historique, en français, par Jean-Pierre Verscheure, traduction simultanée. Jean-Pierre VERSCHEURE, professeur à l'Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS) de Bruxelles, est membre de plusieurs associations internationales. Il est à l'origine d'un centre d'études et de recherches sur l'évolution des techniques cinématographiques, Cinévolution, dans lequel 55 systèmes sonores et d'innombrables systèmes d'image ont été restaurés, permettant de redécouvrir les œuvres dans leurs formes originelles de projection.



L'homme qui en savait trop, d'Alfred Hitchcock

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE MUSÉE DU CINÉMA

51, rue de Bercy

Paris 12^e

CINEMATHEQUE.FR

+33 (0)1 71 19 33 33

Métro

Bercy, lignes 6 et 14

Bus n°24, 64, 87

En voiture A4, sortie Pont de Bercy

Parkings 77, rue de Bercy

Hôtel Mercure ou 8, boulevard de Bercy

TARIFS COLLOQUE

JOURNÉE :

FILM :

Plein tarif : 10 € Plein tarif : 6.5 €

Étudiants : 5 € Étudiants : 3 €

Libre Pass : 5 € Libre Pass : accès libre

Préventes

CINEMATHEQUE.FR

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Illustrations Mélanie Roero © Cinémathèque française / Chronophotographie E. J. MAREY 1892, Sélection, retraitement et cadrage Stéphane Dabrowski © Cinémathèque française / Photo de Metropolis de Fritz Lang, 1927 par Horst Von Harbon © Stiftung Deutsche Kinemathek / *L'homme qui en savait trop*, Alfred Hitchcock, 1956 © Universal / Bâtiment de la Cinémathèque, F. O. Gehry © F. Atlan, CF



CNC

Grands mécènes
de La Cinémathèque
française :



Neufilze OBC
ABN AMRO


Groupama

Avec la participation de :

Kodak

ECLAIR
LABORATOIRES

En partenariat média :

le film français

Un événement
Télérama

Avec le soutien de :

AIRFRANCE

