

LA CINÉMATHÈQUE
DE TOULOUSE

HISTOIRE(S) DE RESTAURATIONS

10e FESTIVAL ZOOM ARRIÈRE

1er – 9 AVRIL 2016

www.lacinemathequedetoulouse.com

Fondé en 2007, le festival Zoom Arrière est devenu en dix ans **l'un des principaux festivals de patrimoine cinématographique en France**. L'objectif de cette manifestation est de faire (re)découvrir à un large public **classiques du cinéma, mais aussi et surtout raretés provenant d'archives, films restaurés, trésors de cinémathèques**. À l'heure où les modalités d'accès aux films connaissent de profondes transformations, il est essentiel de rappeler que le cinéma est avant tout un spectacle qui se découvre sur grand écran et une expérience collective. Le festival Zoom Arrière est devenu en quelque sorte une vitrine grâce à laquelle le public est confronté, durant dix jours, à toutes les facettes du travail d'une cinémathèque.

Soirées d'ouverture et de clôture

Deux grands films restaurés, présentés en ciné-concert.

Ouverture – vendredi 1er avril à 21h

El Dorado de Marcel L'Herbier, accompagné au piano par Michel Lehmann
Séance présentée par Manuela Padoan, directrice de Gaumont Pathé Archives

Clôture – samedi 9 avril 2016 à 21h

Les Trois Lumières de Fritz Lang, accompagné au piano par Hakim Bentchouala-Golobitch
Séance présentée par Anke Wilkening, restauratrice à la Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung

El Dorado de Marcel L'Herbier ; *Les Trois Lumières* de Fritz Lang

Les invités

Cédric Klapisch, réalisateur – dans le cadre d'un zoom sur LaCinetek

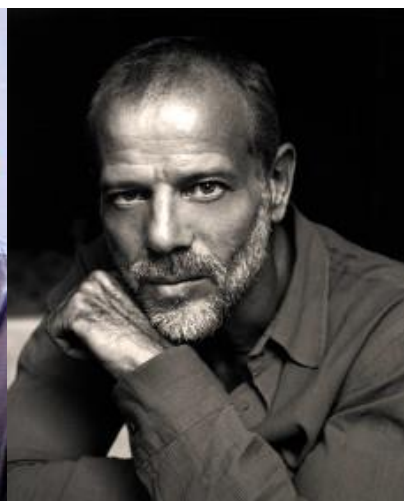
- > samedi 2 avril à 18h30 : *Un singe en hiver* d'Henri Verneuil
- > samedi 2 avril à 21h : *Do the Right Thing* de Spike Lee

Luciano Berriatúa, réalisateur, historien du cinéma et restaurateur de films

- > mercredi 6 avril à 19h : master class sur la restauration du film *Faust* de Murnau
- > mercredi 6 avril à 21h : *Faust* de Friedrich Wilhelm Murnau, accompagné au piano par Javier Perez de Azpeitia

Pascal Gregory, acteur, invité d'honneur du festival Zoom Arrière

- > jeudi 7 avril à 19h : rencontre de cinéma
- > jeudi 7 avril à 21h : *Raja* de Jacques Doillon
- > vendredi 8 avril à 18h30 : *Le Miroir* d'Andrei Tarkovski
- > vendredi 8 avril à 21h : *Nuit de chien* de Werner Schroeter

Histoire(s) de restaurations

Pour cette 10e édition, la Cinémathèque de Toulouse place la **question de la restauration au cœur de la programmation** et invite des archives françaises et étrangères à raconter leurs « Histoire(s) de restaurations ». L'occasion d'accueillir pour la première fois à Toulouse le BFI (Londres) et la NFA de Prague, et de retrouver des amis fidèles comme la Cineteca di Bologna ou le EYE d'Amsterdam, mais également le CNC, la Cinémathèque française, Gaumont, Pathé, Lobster Films et la Murnau Stiftung.

Afin d'aller plus loin dans la réflexion, une table ronde organisée par la Cinémathèque de Toulouse et animée par Christophe Dupin, administrateur délégué de la FIAF, invite les archives de cinéma présentes à débattre de cette question : « La restauration fait-elle le patrimoine de demain ? ». En 10 ans, le paysage du patrimoine cinématographique a en effet beaucoup changé. Certes, le numérique a permis ces dernières années la réalisation de restaurations flamboyantes et les rééditions de films restaurés n'ont jamais été aussi nombreuses. Mais cette accélération et cette profusion ne vont pas sans créer certaines confusions, et posent de nouvelles questions aux cinémathèques qui conservent ce patrimoine cinématographique et le restaurent depuis toujours.

Restaurations présentées

British Film Institute (Londres)

- > *The Pleasure Garden* d'Alfred Hitchcock, accompagné au piano par Michel Parmentier
- > *Le Jour où la Terre prit feu* de Val Guest

Cineteca di Bologna (Bologne)

- > *Rapsodia satanica* de Nino Oxilia
- > *Les Monstres* de Dino Risi

EYE Film Institute (Amsterdam)

- > *The Spanish Dancer* d'Herbert Brenon, accompagné au piano par Mathieu Regnault
- > *Tragico Convegno* d'Ivo Illuminati
- > *When the Earth Trembled* de Barry O'Neil, accompagné par Grégory Daltin

Národní Filmový Archiv (Prague)

- > *Les Dulcinées d'un vieil apache* de Svatopluk Innemann, accompagné par Quentin Ferradou (batterie), Raphaël Howson (piano) et Adrien Rodriguez (contrebasse)
- > *Adèle n'a pas encore dîné* d'Oldřich Lipsky

Centre national du cinéma et de l'image animée (Paris)

- > *Le Joli Mai* de Chris Marker et Pierre Lhomme
- > *Cléopâtre* d'Henri Andréani et Ferdinand Zecca
- > *Le Siège de Calais* d'Henri Andréani

La Cinémathèque française (Paris)

- > *Gribiche* de Jacques Feyder
- > *L'Or des mers* de Jean Epstein
- > *Le Tempestaire* de Jean Epstein
- > Programme de courts métrages d'Albert Pierru

Gaumont

- > *El Dorado* de Marcel L'Herbier, accompagné au piano par Michel Lehmann
- > Programme de courts métrages réalisés par Alice Guy, accompagné au piano par Mathieu Regnault

Pathé

- > *La Belle Équipe* de Julien Duvivier
- > *La Fin du jour* de Julien Duvivier

The Pleasure Garden d'Alfred Hitchcock ; *Le Joli Mai* de Chris Marker et Pierre Lhomme

Table ronde, entretien et séance découverte

Table ronde : La restauration fait-elle le patrimoine de demain ?

Lundi 4 avril à 18h30

Modérateur : Christophe Dupin (Fédération Internationale des Archives du Film)

Intervenants :

Michal Bregant, Národní Filmový Archiv (Prague)

Joël Daire, La Cinémathèque française

Andrea Meneghelli, Cineteca di Bologna

Manuela Padoan, Gaumont

Béatrice de Pastre, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)

Elif Rongen-Kaynakçy, EYE Film Institute (Amsterdam)

Sophie Seydoux, Pathé

Kieron Webb, British Film Institute (Londres)

1 – Le travail de restauration

- État des lieux sur l'activité de restauration des cinémathèques (passé, présent, avenir)
- Difficultés et contraintes liées au travail de restauration
- Une question d'éthique

2 – Valorisation du travail de restauration

- La restauration est-elle devenue un enjeu pour la diffusion du patrimoine ?
- Quelles politiques de restauration (les choix, quels films restaurer) et de diffusion du patrimoine (programmation, édition...) ?

Traduction simultanée en français

Durée : 90 minutes. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Photogrammes de *The Spanish Dancer* avant et après restauration

Un regard historique sur la restauration des films : entretien avec Marie Frappat

Mardi 5 avril à 18h

La restauration des films ne date pas de l'arrivée du numérique dans l'industrie cinématographique. Depuis plusieurs décennies déjà, les cinémathèques et archives de films, mais aussi certains distributeurs et cinéastes, rééditent, reconstruisent et restaurent leurs films. Sous la forme d'un échange avec Arianna Turci, conservatrice de la Cinémathèque de Toulouse, Marie Frappat reviendra sur l'émergence de la notion de restauration appliquée au cinéma, sur les grands moments qui en ont marqué l'histoire, sur les débats éthiques qui ont été suscités et sur les théories qui ont été fondées. Ce regard rétrospectif permettra de comprendre combien les restaurations sont marquées par leur époque et leur contexte de production – historique, technologique, juridique, artistique – et remettra ainsi en perspective les pratiques et les discours actuels autour des films anciens.

Chercheuse associée à l'Institut de recherche sur le cinéma et l'audiovisuel (Ircav) de l'Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3, Marie Frappat a récemment soutenu sa thèse de doctorat, *L'Invention de la restauration des films*. Elle est aussi l'auteure de *Cinémathèques à l'italienne : conservation et diffusion du patrimoine cinématographique en Italie* (L'Harmattan, 2006).

Durée : 45 minutes. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Séance découverte : La pellicule existe encore

Samedi 2 et vendredi 8 avril à 18h

La vie d'un film est parfois aussi mouvementée et spectaculaire que certaines des scènes qu'il contient. Si la copie survit à des centaines de passages dans un projecteur, rien n'assure pour autant qu'elle durera dans le temps. Autrefois déconsidérés, parfois oubliés, heureusement retrouvés et choyés, les films doivent être entretenus au quotidien et soignés avec délicatesse pour continuer à être montrés. Et le chemin d'une restauration sera encore long et semé d'embûches avant de retrouver l'éclat d'origine ou en tout cas s'en approcher au mieux.

Nous vous invitons à une rencontre avec un des documentalistes film du Centre de conservation et de recherche de la Cinémathèque de Toulouse. Vous découvrirez les techniques de préservation des films et tous les dangers qui guettent la pellicule. Vous approcherez les bobines au plus près afin de vous pencher sur un matériau fragile et en constante évolution. Une séance un peu particulière pour sentir sous ses doigts ce qu'on a l'habitude de toucher des yeux.

Durée : 60 minutes

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Luciano Berriatúa présente

Master class « Restaurer *Faust* de Murnau » – mercredi 6 avril à 19h

Réalisateur, historien du cinéma et restaurateur de films, Luciano Berriatúa est spécialiste de l'œuvre de F. W. Murnau. Collaborateur régulier de la Filmoteca Española et de la Murnau Stiftung, il a restauré de nombreux films espagnols et allemands. Il est l'auteur de plusieurs articles et livres dont *Los proverbios chinos de F. W. Murnau* (Ed. Filmoteca española, 1990) et *Nosferatu : un film erótico-ocultista-espiritista-metafísico* (Ed. Divisa Red, 2008).

Par ailleurs, Luciano Berriatúa présentera, **mercredi 6 avril à 21h**, la **version restaurée du film *Faust* de Friedrich Wilhelm Murnau**, accompagnée pour l'occasion par Javier Perez de Azpeitia (piano).

Hommage à Raymond Chirat

Hommage en deux films – ***Gribiche*** de Jacques Feyder et ***La Fin du jour*** de Julien Duvivier – à l'historien du cinéma et scénariste, disparu le 26 août dernier.

« Raymond Chirat est décédé à Lyon le 26 août dernier. Le monde de la cinéphilie a perdu un historien majeur du cinéma français : il en a été le premier filmographe rigoureux et le commentateur éclairé de ses œuvres et de ses hommes. Son *Catalogue des films français de long métrage* demeure à ce jour l'ouvrage de référence en la matière et couvre cette

production de 1908 à 1950. [...] Pour la Cinémathèque de Toulouse, Raymond Chirat était un compagnon de travail et tout autant un ami. » Jean Paul Gorce

Pascal Gregory, invité d'honneur

Membre de la chorale enfantine de l'Opéra de Paris, Pascal Gregory suit des cours de théâtre puis entre au conservatoire. Dans les années 1970, il rencontre André Téchiné qui l'engage dans *Les Sœurs Brontë* et Éric Rohmer avec qui il tournera trois films : *Le Beau Mariage*, *Pauline à la plage*, *L'Arbre*, *le Maire* et *la Médiathèque*. Acteur fétiche de Patrice Chéreau, il travaille avec lui au théâtre

avant de tourner *La Reine Margot* qui lui vaut une première nomination aux Césars. C'est le début d'une collaboration qui donnera lieu plus tard à *Ceux qui m'aiment prendront le train* et *Son frère*. Le plus souvent attiré par le cinéma d'auteur, Pascal Greggory tourne avec Raoul Ruiz (*Le Temps retrouvé*), Andrzej Zulawski (*La Fidélité*), Ilan Duran Cohen (*La Confusion des genres*), Olivier Dahan (*La Vie promise*), Jacques Doillon (*Raja*).

En 2005, il retrouve Patrice Chéreau pour *Gabrielle* aux côtés d'Isabelle Huppert et tourne, dans les années qui suivent, dans de nombreux films comme *Pardonnez-moi* et *Le Bal des actrices* de Maiwenn Le Besco, *La Tourneuse de pages* de Denis Dercourt, *La France* de Serge Bozon, *La Môme* d'Olivier Dahan, *L'Enfance du mal* d'Oliver Coussemacq, *Nuit de chien* de Werner Schroeter, *Rien de personnel* de Mathias Gokalp...

Au programme :

- **Rencontre de cinéma** – jeudi 7 avril à 19h
- Deux films avec Pascal Greggory : **Nuit de chien** de Werner Schroeter, **Raja** de Jacques Doillon
- Deux films que Pascal Greggory a choisi de présenter au public toulousain : **L'Armée des ombres** de Jean-Pierre Melville, **Le Miroir** d'Andrei Tarkovski

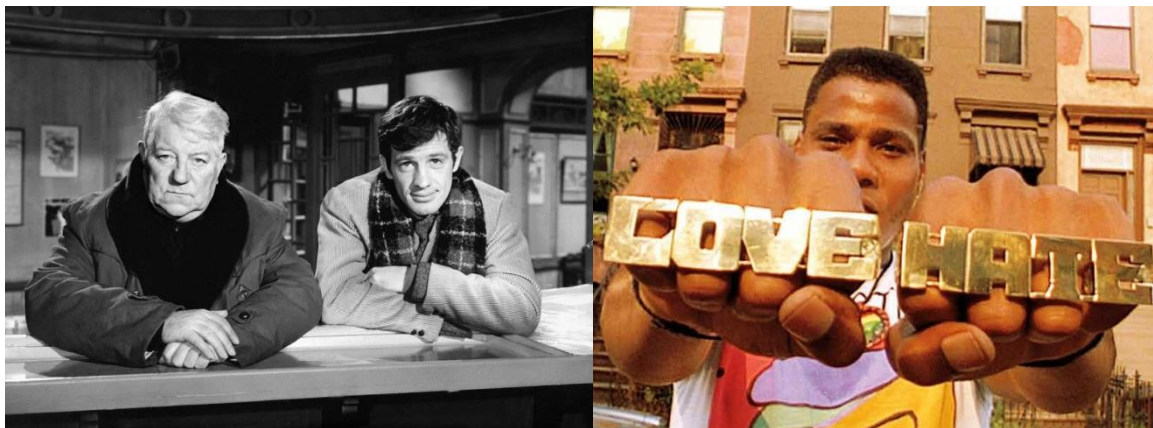

Raja de Jacques Doillon ; *Nuit de chien* de Werner Schroeter

Zoom sur LaCinetek – samedi 2 avril

Demander à des cinéastes de faire une sélection de leurs films préférés pour les voir en VoD, c'est le principe de LaCinetek (dont la Cinémathèque de Toulouse est partenaire). La nouvelle plateforme qui permet de voir ou revoir *Le Quai des brumes*, *La Guerre des étoiles* ou *Les Parapluies de Cherbourg*, choisis avec amour par Jacques Audiard, Céline Sciamma ou Apichatpong Weerasethakul.

Cédric Klapisch, cinéaste associé à LaCinetek, présentera deux films de sa sélection : **Un singe en hiver** d'Henri Verneuil – samedi 2 avril à 18h30 – et **Do the Right Thing** de Spike Lee – samedi 2 avril à 21h.

Un singe en hiver d'Henri Verneuil ; *Do the Right Thing* de Spike Lee

Zoom Arrière pour les Jeunes

Pour les plus jeunes, le festival propose trois rendez-vous autour de films restaurés.

- **Ciné-concert Buster Keaton – dimanche 3 avril à 15h30**

Un saut dans le monde de Buster Keaton. Le plus talentueux des cinéastes burlesques. Le rigolo qui ne rigole jamais. Avec lui, on chute, on esquivé, on cascade, on course-poursuite et finalement on tombe... amoureux ! Serge Bromberg, qui accompagnera au piano ce programme de trois courts métrages, s'est lancé dans un projet fou : rendre à ces films intemporels toute leur jeunesse.

- **Ferda la fourmi – dimanche 3 avril à 16h**

Un programme de 5 courts métrages fera découvrir aux plus jeunes la magie de l'animation en volume. De l'aventure d'une petite fourmi au conte de la corde à linge, en passant par la poésie sous-marine, l'univers de Hermina Tyrlova invite à l'enchantement.

- **Le Voleur de Bagdad – samedi 9 avril à 16h**

Les Mille et Une Nuits en mille et une couleurs. Génie, araignée géante et tapis volant : les aventures du jeune Abu, petit voleur qui aidera le calife de Bagdad à regagner son trône et à conquérir le cœur de la princesse de Bassorah. Un film merveilleux des productions Korda en Technicolor et restauré en numérique.

Buster Keaton dans *Frigo déménageur*

Zoom Arrière pour les Jeunes, c'est aussi :

- des séances scolaires (avec le soutien d'Arte actions culturelles)
- un Jury Jeunes, composés d'élèves inscrits en histoire de l'art au lycée Saint-Sernin

Autour du festival

> Exposition « Fox, 1926-1927, un catalogue de production américain »

> Journées professionnelles : jeudi 31 mars et vendredi 1er avril 2016. Séance publique : *The Serpent and the Rainbow* de Wes Craven, jeudi 31 mars à 21h.

> Zoom Arrière hors les murs

Document présenté dans le cadre de l'exposition
« Fox, 1926-1927, un catalogue de production »

Contacts presse

Clarisse Rapp, chargée de communication
clarisse.rapp@lacinemathequedetoulouse.com

Pauline Cosgrove, assistante de communication
pauline.cosgrove@lacinemathequedetoulouse.com

Espace presse

<http://www.lacinemathequedetoulouse.com/espace-pro/presse/login>

Nom d'utilisateur : presse

Mot de passe : cine31