

Le centre de recherche RIRRA21 de
l'Université Paul-Valéry Montpellier 3 présente

ARCHIVES 2.0

« Les archives et la recherche
en cinéma et médias
à l'heure du numérique »

Les 9 et 10 novembre 2015
Site de Saint-Charles - Salle des colloques n°1

EDITO

Les Etudes cinématographiques à l'Université Paul Valéry ont très tôt établi de solides liens entre recherche, archives et enseignement, qu'il s'agisse du fonds Cocteau ou de l'Institut Jean Vigo. Cet axe de travail est toujours présent au sein de l'équipe des enseignants-chercheurs qui entend le redynamiser sur plusieurs fronts.

Le premier tient à l'accessibilité en ligne considérablement accrue des documents d'archives disponibles sur le net (revues numérisées, sites en ligne...) ou à des bases de données pour une vision élargie de l'histoire du cinéma, qui ne passe plus seulement et prioritairement par le seul auteur-réalisateur. Cela exige une reconfiguration du champ d'études en l'étendant à des secteurs (économie, production, distribution, techniques cinématographiques) qui n'ont pas toujours été au centre ni des études cinématographiques ni des politiques de conservation.

Le second concerne la mutation qu'opère le numérique dans la préservation, mais aussi dans la collecte et la diffusion des archives, nombre de documents et de films sont maintenant nativement sur support numérique et posent ainsi de nouvelles questions aux archives sur la collecte et l'exploitation de tels documents.

*L*e troisième est celui des possibilités ouvertes pour les chercheurs confirmés comme pour les chercheurs juniors par l'édition électronique permettant d'associer texte de réflexion, images fixes et images animées, avec de formidables perspectives, mais aussi des difficultés (techniques, juridiques, conceptuelles). Se pose alors la question d'outils numériques de présentation permettant une lecture à la fois experte et souple de documents d'archives (et non plus seulement leur présentation visuelle) et leur intégration dans le cursus académique.

*L*e quatrième est l'articulation entre recherche et archives dans des domaines où l'offre ne suffit pas à construire la demande, où la demande universitaire ne crée pas à elle seule les moyens des archives, et où la mise en phase de rythmes de temps différents n'est pas simple.

*N*ous sommes sans doute au cœur d'une mutation profonde dans les deux champs de la recherche et des archives, où ces dernières doivent trouver de nouveaux moyens de valoriser leurs fonds film et papier, et où la première doit à la fois s'ouvrir à de nouveaux champs et inventer de nouveaux outils de travail et d'encadrement.

*C*e sont ces quatre ordres de mutation que le colloque « Les archives et la recherche en cinéma et médias à l'heure du numérique » des 9 et 10 novembre 2015 entend scruter pour proposer des axes de travail dans la collaboration entre archives et université et dans un réseau international permettant le partage des meilleures pratiques et le dépassement des contraintes du passé. Les interventions, qui ont aussi pour objectif de motiver les étudiants pour une recherche avec des archives, porteront prioritairement d'une part sur les formes de collaboration possibles et nécessaires entre archives et recherche et d'autre part sur la présentation de fonds à exploiter en dessinant les potentialités, pour les archives et pour la recherche, d'une telle exploitation par de jeunes chercheurs.

Marc Vernet, *Directeur du Département Cinéma et Théâtre, Université Montpellier 3*

LUNDI 9 NOVEMBRE

APRÈS-MIDI 13H30

BILAN ET PERSPECTIVES DES RELATIONS ARCHIVES-RECHERCHE

Ouverture des travaux et modération par Marc Vernet (Université Montpellier 3)

- Leonardo Quaresima (Université d'Udine) : Essai de synthèse des relations institutionnelles entre archives et recherche.
- Kees Bakker (conservateur de cinémathèques et analyste à l'Observatoire européen de l'audiovisuel) : Cinémathèques et chercheurs : passé, présent et avenir d'une osmose nécessaire.

Pause 15'

- Stéphanie Salmon (directrice des collections historiques de la fondation Jérôme Seydoux-Pathé) : Les archives Pathé à l'ère du numérique.
- Joël Daire (directeur du patrimoine de La Cinémathèque française) : la Cinémathèque française et la recherche en histoire du cinéma.

Pause 15'

- Luciano Berriatúa (restaurateur de films, réalisateur et enseignant Université Paris 8) : La restauration numérique de *Nosferatu* de Murnau.

SOIRÉE 20H15

- Projection au cinéma Diagonal : *Nosferatu* de Friedrich W. Murnau, présenté par Luciano Berriatúa, restaurateur du film.

MARDI 10 NOVEMBRE

MATINÉE 9H30-12H30

MODALITÉS ET NOUVEAUX OUTILS
DE VALORISATION

Modérateur : Jean-Philippe Trias (Université Montpellier 3)

- Lauren Benoit (chercheuse invitée à la Cinémathèque française) : Les dossiers de scriptes de la Cinémathèque française et l'exposition numérique.
- Clara Auclair (étudiante en Master à Paris-7 et à la George Eastman House) : De la Cinémathèque française à la George Eastman House de Rochester, itinéraire d'une jeune chercheuse.

Pause 15'

- Karim Ghiyati (directeur de Languedoc-Roussillon Cinéma) & Guillaume Boulangé (Université Montpellier 3) : Les fonds de Languedoc-Roussillon Cinéma et leur valorisation par la recherche : *L'Homme qui aimait les femmes* de François Truffaut.
- Claude Mussou (chef du service INAthèque - Direction déléguée aux Collections) & Delphine Robic-Diaz (Université Montpellier 3) : Les fresques audiovisuelles INA.

MARDI 10 NOVEMBRE

APRÈS-MIDI 14H30-17H00

CHANTIERS DE RECHERCHES ACTUELS OU À VENIR

Modérateur : François Amy de la Bretèque (Université Montpellier 3)

- Arianna Turci (conservatrice à la Cinémathèque de Toulouse) : Mutation opérée par le numérique dans le travail d'archives.

- Ciro Lluca (conservateur à la Filmoteca de Catalunya) : Les archives non-film de la cinémathèque de Barcelone comme source historique.

Pause 15'

- Michel Cadé (Président de l'Institut Jean Vigo - Cinémathèque de Perpignan) : Présentation du fonds «Mémoire filmique Pyrénées Méditerranée» et perspectives de recherches.

- Clôture des travaux.

FOCUS

Projection de *Nosferatu* de Friedrich W. Murnau
le lundi 9 novembre à 20H15

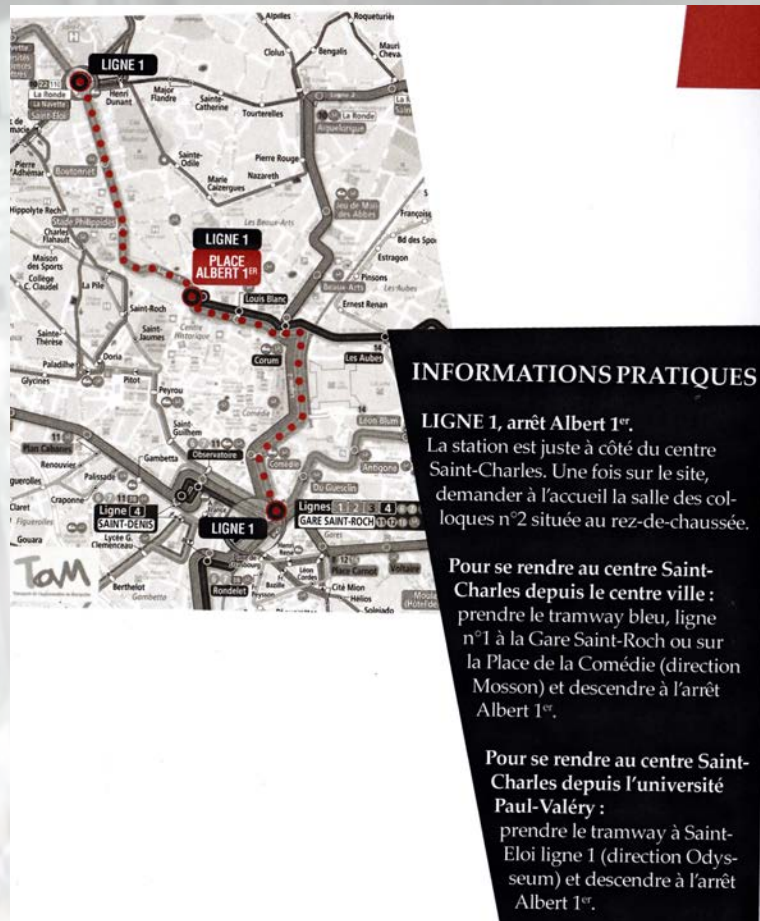
Premier film d'horreur de l'histoire du cinéma, *Nosferatu* est l'emblème du grand art muet, où l'expressivité visuelle des images se mêle au réalisme inquiétant des décors naturels.

Ce classique de Murnau a connu plusieurs restaurations. La plus récente, effectuée sous la direction de Luciano Berriatúa en 2005, permet d'envisager admirablement toutes les questions techniques, historiques, esthétiques voire éthiques de la restauration de films à l'heure du numérique. En effet, à la reconstruction visant à retrouver l'état initial du film (réintégrer des plans et des intertitres manquants, réenregistrer la partition musicale originale) s'ajoute un travail de restauration digitale sans précédent (étalonnage et nettoyage image par image, restitution des teintes colorées d'origine...) que seules les prouesses numériques permettent, de sorte que les icônes du passé trouvent ici une jeunesse insoupçonnée.

Remerciements

Marie-Eve Thérenty & Annick Douellou (RIRRA 21), Noémie Bédrière et Antoine Pereniguez (Cinémas Diagonal), Marie-Pierre Gudin de Vallerin (DRAC LR), Damien Alary & Marion Thurmes (Région Languedoc Roussillon), Ahmad Joumbat (Service des Usages Numériques de l'UPVM3), Adeline Diakité, Julie Canovas, Geoffrey Mahieux, Salomé Sakouhi (Master Métiers du Livre et de l'Édition), Raphaëlle Gallèpe, Marie Laurans, Claire Picheyre, Adrien Valgalier (Master 2 Cinéma).

Université Paul-Valéry Montpellier
Site Saint Charles
arrêt de tram Albert 1er
Rue du Professeur Henri Serre
34080 - Montpellier
tél. 04 11 75 70 10

Cinémas Diagonal
5 rue de Verdun
tram Comédie

Colloque international organisé par
François Amy de la Bretèque, Guillaume Boulangé,
Delphine Robic-Diaz, Jean-Philippe Trias et Marc Vernet.

Programme de recherche
Ecrans, Représentations, Mémoire
RIRRA 21 — équipe d'accueil 4209