

**REGARDS CROISÉS
SUR UNE
CINÉMATHÈQUE À
MARSEILLE**

**CONFÉRENCES
PRÉSENTATIONS
TABLES RONDES
PROJECTIONS**

12, 13 et 14 mai 2022

**« la halle » coco velten
16 rue Bernard du bois
13001 Marseille**

Archipel cinéma(thèque)

Quel rôle, quelle place et quelle fonction pourrait assurer une cinémathèque à Marseille aujourd'hui ?

Depuis plus de vingt ans de nombreuses initiatives développent sur notre territoire une approche singulière du cinéma qui se décline sous différents aspects : renouvellement des conditions d'accès au film, mise en commun d'outils de création, conception d'ateliers de sensibilisation et de formation par l'image et le son, soutien à la création contemporaine, collectes et sauvegarde de films.

Autant de propositions et d'expériences qui font de la ville de Marseille un véritable laboratoire d'expérimentation artistique et sociale.

En y associant des structures d'autres territoires, et en tentant de remonter le fil d'une histoire du cinéma à multiples entrées, ce colloque propose de déplier un ensemble de problématiques et de pistes de réflexion qui, par le biais de retour d'expériences et de projets à venir, participeront à la redéfinition des enjeux et de la dynamique territoriale nécessaires à la création d'une cinémathèque vivante et originale.

Ce colloque organisé par l'association Dodeskaden, Laboratoire de diffusion, est soutenu par la ville de Marseille.

PROGRAMME

JEUDI 12 MAI

- 13h30** ACCUEIL
OUVERTURE et présentation
- 14h30** CONFÉRENCE *Histoire des cinémathèques* Eric Le Roy
- 15h30** CONFÉRENCE *Les lieux du cinéma* François Albéra
- 16h30** RETOUR D'EXPÉRIENCE : **Ofnibus, collecte et numérisation nomade**
- 17h30** TABLE RONDE : **LE PATRIMOINE EN QUESTION**
- 21h00** PROJECTION **We can't go home again**, Nicholas Ray // Polygone Etoilé

VENDREDI 13 MAI

- 9h30** CONFÉRENCE *Histoire critique d'une éducation populaire cinématographique "non-commerciale" en France* Léo Souillès-Debats
- 10h30** RETOUR D'EXPÉRIENCE *Expertise sur le cinéma non-commercial* Jean-Pierre Daniel
- 11h00** TABLE RONDE : **LES LABORATOIRES DE DIFFUSION**
- 14h30** RETOURS D'EXPÉRIENCES
- Living memory*, collaboration entre Lieux Fictifs et Ina Méditerranée
- Sup de Sub*, école supérieure d'autodidaxie de Jean Michel Bruyère
Le Navire Argo, un lieu à bâtir pour le cinéma argentin (Epinay)
- 17h00** TABLE RONDE : **L'ATELIER DE FORMATION CONTINUE**
- 21h00** PROJECTION/RENCONTRE : Karel Doing invité au **Vidéodrome 2**

SAMEDI 14 MAI

- 11h :** RETOUR D'EXPÉRIENCE *Le fonds Jocelyne Saab, les tribulations d'une entreprise de recherche et de valorisation*, Mathilde Rouxel
- 12h00 :** CONFÉRENCE *Des expériences de décentralisation : Faire, montrer, débattre du cinéma à Marseille et dans sa région.* Katharina Bellan
- 14h30** TABLE RONDE **LES DYNAMIQUES CINÉMATOGRAPHIQUES TERRITORIALES**
- 17h30 :** SYNTHÈSE / CLÔTURE
- 21h00 :** PROJECTION **Ailleurs, partout**, Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter à **La Baleine**

PROGRAMME détaillé

JEUDI 12 MAI

13h30 : ACCUEIL

14h00 : OUVERTURE et présentation

14h30 : CONFÉRENCE *Histoire des cinémathèques* Eric Le Roy

Comment les cinémathèques, archives et collections se sont constituées dans le monde depuis l'origine du cinéma, quelles sont les approches et évolutions qui ont permis à des patrimoines cinématographiques de se développer, quelles sont les théories qui ont pu s'affronter jusqu'à nos jours ?

Eric Le Roy est chef du service « accès, valorisation et enrichissement des collections » du Centre National du Cinéma et de l'image animée, président de la FIAF de 2011 à 2017, historien du cinéma, il a aussi été assistant de production du cinéaste Jean Pierre Mocky.

15h30 : CONFÉRENCE *Les lieux du cinéma* François Albéra

Une idée reçue sur l'histoire du cinéma est que la projection des films en salles a été le mode le plus important de l'exploitation cinématographique. On peut relever, au contraire, pléthore de projections itinérantes et de séances occasionnelles dans toutes sortes de lieux hybrides accueillant patronages, ciné-clubs, cercles, comités d'entreprises, etc. Comment articuler ces réalités historiques et sociales avec la situation présente qui a encore accru la marginalité de la projection en salle commerciale via l'individualisation de la réception des films (télévision, VHS, DVD, ordinateurs, tablettes, téléphones portables) en émiettant le corps social ?

François Albéra est historien de l'art et du cinéma, critique de cinéma. Il a été professeur d'histoire et esthétique du cinéma à l'université de Lausanne, enseignant à l'Université de Lyon et à l'Ecole Supérieur d'Art de Genève. Il est directeur de recherche au Fonds de la recherche scientifique et rédacteur en chef « 1895 Revue d'histoire du cinéma ».

16h30: RETOUR D'EXPÉRIENCE : **Ofnibus, collecte et numérisation nomade**

Créée en 2021, l'association Ofnibus organise des résidences d'archives itinérantes. Son ambition est de poursuivre l'inventaire du cinéma inédit en France, de former et de sensibiliser le grand public et les associations patrimoniales à la mémoire filmique des territoires et de promouvoir le cinéma amateur. Ses résidences itinérantes se fixent en priorité dans des « dents creuses » du patrimoine en région et hors frontières. Invités Stéphanie Ange, Margot Lestien et Pierre Bouchut

17h30: TABLE RONDE : **LE PATRIMOINE EN QUESTION**

Qu'entend-on par patrimoine cinématographique? Comment continuer de garantir un accès à la très grande variété des œuvres de l'histoire du cinéma ? Mise en discussion d'initiatives singulières de promotion de la diversité des formes cinématographiques, de défense des supports de projection pellicule, de mise en réseau de salles, de questionnement sur le patrimoine informel des pratiques cinématographiques et la place des cinéastes.

invités :

Dérives.tv David Yon / MARSEILLE

Créé en 2007, ce site internet propose une constellation de films et textes de cinéastes contemporains ainsi que d'archives.

Cinémathèque 16 Benoit Carpentier, Jeanne Pommeau / PARIS

Fondée par un collectif de professionnels des archives et de l'exploitation en salles, l'association a pour missions la collecte, la préservation, la restauration et la programmation de sa collection argentique et de celles qui lui sont confiées, principalement en 16 mm

Image'Est Guillaume Poulet / RÉGION GRAND EST

Pole de l'image en Région Grand Est dirigé par Guillaume Poulet, ancien directeur des cinémathèques de Nice et de Grenoble, Image'Est est missionnée par la Région pour créer la Cinémathèque du Grand Est.

Cinémathèque centrale de l'enseignement public Frédéric Rolland / PARIS

Responsable du fond de la Cinémathèque Centrale de l'Enseignement de l'université Sorbonne Paris 3, il est également collectionneur et programmeur indépendant de films en pellicule, fondateur de l'association Atelier du 7e art

Éditions commune et Filmflamme Martine Derain / MARSEILLE

Les éditions commune et Film flamme – collectif de cinéastes du Polygone étoilé, écrivent leur histoire du cinéma. La collection de livres-DVD lancée en 2011 explore le cinéma à Marseille ou plutôt voit Marseille comme une terre de liberté pour le cinéma.

Dominique Willoughby / PARIS

Cinéaste, enseignant, cofondateur de la coopérative de distribution de films d'Avant garde et de cinéma expérimental Paris Film Coop. Il a aussi été responsable du master Valorisation du patrimoine cinématographique et audiovisuel » de l'université Paris 8.

Mémoire filmique d'Ile-de France Maxime Grember, Cécile Dumas / IDF

L'association a été créée en 2019 pour encourager la collecte, la numérisation et la valorisation de films en dehors des circuits commerciaux en région Ile-de-France. Son objectif est aussi de fédérer les structures franciliennes ayant dans leurs collections des films en lien avec l'histoire du territoire.

21h00 : PROJECTION au **POLYGONE ÉTOILÉ**, 1 rue Massabo, 13002 MARSEILLE

WE CAN'T GO HOME AGAIN Nicholas Ray, 1971

Dernier film du cinéaste américain Nicholas Ray (*Johnny guitare, Fureur de vivre*) réalisé en 1971 dans le cadre d'un atelier de réalisation à l'Harpur College dans l'État de New York . Partisan d'une intense collaboration avec ses étudiants, le cinéaste s'engage et les engage dans un processus de réalisation complexe, ambitieux et expérimental. Le film est réalisé avec tous les équipements possibles et tous les supports disponibles à l'époque en pellicule et vidéo.

Vendredi 13 mai

9h00 ACCUEIL

9h30 CONFÉRENCE
***Histoire critique d'une éducation populaire cinématographique
«non-commerciale» en France, Léo Souillès-Debats***

Cette communication se propose de retracer les grandes lignes de la constitution du secteur non-commercial en France de l'après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui afin d'interroger les forces et les limites d'un cadre de diffusion spécifique pour penser et pratiquer une éducation populaire par l'intermédiaire du cinéma.

Léo Souillès-Debats est maître de conférences en études cinématographiques à l'Université de Lorraine et membre du Laboratoire Lorrain de Sciences Sociales et Arts (2L2SA). Ses travaux concernent l'histoire du cinéma en France, la cinéphilie, l'enseignement du cinéma, l'éducation à l'image, et en particulier l'histoire du mouvement des ciné-clubs.

10h30 RETOUR D'EXPÉRIENCE :
Etude sur le cinéma non commercial, Jean-Pierre Daniel

En 1997, un groupe d'étude national sur le cinéma non commercial réalise une expertise sur les pratiques de diffusion initiées dans le monde associatif en dehors de tout cadre réglementaire.

Jean-Pierre Daniel, cinéaste, artisan pédagogue en cinéma. Il a fondé le cinéma l'Alhambra Cinémarseille de St Henri qu'il a dirigé pendant 20 ans. Il y a développé des ateliers de pratiques artistiques en direction de tous les publics. Il y a dirigé également l'association «Les Enfants du cinéma » qui coordonne les dispositifs « École et cinéma ».

11h00 TABLE RONDE : **LES LABORATOIRES DE DIFFUSION**

Comment le champ de la diffusion cinématographique s'est-il (re)structuré de manière singulière à Marseille? Quelles perspectives permettraient de repenser les conditions d'accès aux films dans toute leur diversité ?

Vidéodrome II Claire Lasolle / MARSEILLE

Salle de cinéma de quartier, vidéoclub et bar, le Vidéodrome II propose un nouveau modèle de programmation partagée avec de nombreuses structures associatives, des festivals et des cinéastes.

Lieux fictifs Caroline Caccavale / MARSEILLE

Espace collaboratif de création et d'éducation à l'image, qui développe des pratiques artistiques. Depuis 1997, Lieux Fictifs porte une action appelée "Image en prison" sous la forme d'Ateliers Cinématographiques au Centre Pénitentiaire de Marseille. L'association a créé le Studio image et mouvement au Centre Pénitentiaire des Baumettes à Marseille, qui propose des formations, des accueils en résidences et des programmations de films.

le Méliès Emmanuel Vigne / PORT DE BOUC

Cinéma d'exploitation de Port de Bouc/ Qu'ils soient à grand succès ou cinéma d'auteur, les films projetés font de ce lieu, un lieu de vie, de rencontres et d'échanges.

la Baleine Thomas Ordonneau / MARSEILLE

Cinéma mono-écran dédié à la frange la plus inventive du cinéma Art et essai. La programmation bénéficie des trois labels : « Recherche et Découverte », « Patrimoine et Répertoire », « Jeune Public »

Échelle inconnue Stany Cambot / ROUEN

Groupe indiscipliné de recherche & création en art / urbanisme / politique/ architecture /numérique et cinéma

14h30 RETOURS D'EXPÉRIENCES

Living memory, Caroline Caccavale, Lieux Fictifs et Mireille Maurice, Ina Méditerranée

Recherche-crédation sur et avec l'image d'archive considérée comme une image préexistante qui porte en elle-même, une mémoire collective, intime et universelle. Elle est utilisée comme le socle d'un espace de travail partagé entre différents publics (personnes détenues, jeunes et adultes de la société civile).

Collaboration entre l'association lieux Fictifs (cf supra) et Ina Méditerranée : Située à Marseille depuis 1982, la délégation INA Méditerranée relaie les activités de l'Institut dans les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse et a pour mission le dépôt légal, la sauvegarde et la valorisation des fonds de la radio et de la télévision françaises en région PACA et Corse.

Sup de Sub, école supérieure d'autodidaxie, Julien Chollat Namy

Sup de Sub est une école supérieure d'autodidaxie mise au point par le cinéaste et plasticien Jean Michel Bruyère. Sup de Sub est destinée à des jeunes (16 ans / 26 ans) qui n'ont pas ou pas assez de moyens, de réseau, de connaissances pour soutenir leurs capacités de vie de leur choix.

Le Navire Argo, un lieu à bâtir pour le cinéma argentin l'Abominable

Le Navire Argo sera l'alliage d'un laboratoire cinématographique partagé et d'une salle de projection publique équipée pour montrer les films sur leurs supports originaux : un lieu de création, de projection et de transmission des savoirs du cinéma argentin dans les anciens studios d'Eclair à Epinay-sur-Seine, lieu emblématique de l'industrie cinématographique en France.

17h00 TABLE RONDE : L'ATELIER DE FORMATION

L'atelier comme espace privilégié de sensibilisation à l'histoire des formes et des techniques de représentation. De l'enseignement par l'image et le son au dispositif d'éducation à l'image en passant par des ateliers de création et l'invention de nouvelles formes d'action culturelle cinématographique : le cinéma comme espace d'expérimentation artistique et sociale.

L'Alhambra William Benedetto / MARSEILLE

Équipement cinématographique, implanté dans les quartiers Nord de Marseille, qui développe une action culturelle et éducative permanente et quotidienne.

Filmflamme / MARSEILLE

FilmFlamme est un collectif d'auteurs cinéastes qui gère le cinéma de quartier international le Polygone Étoilé. Il développe une activité de création et de diffusion cinématographiques, sur la base d'un engagement social et artistique.

FotoKino / MARSEILLE

Créée en 2000, l'association se consacre à la diffusion de travaux artistiques dans le champ des arts visuels au croisement de différentes disciplines art graphique, illustration, peinture, photographie et cinéma. Elle propose des ateliers de sensibilisation du regard des plus jeunes et d'éveil de leur esprit critique.

Labo L'argent / MARSEILLE

Association argentine, laboratoire de développement de films expérimentaux à Marseille géré par un collectif de cinéastes, de cinéphiles et d'amateurs.

Cinémathèque de Saint-Etienne Antoine Ravat / SAINT-ETIENNE

Plus ancienne cinémathèque régionale de France, la Cinémathèque de Saint-Etienne fête son centenaire en 2022. De sa première période consacrée à la diffusion du cinéma scolaire, à son rôle actuel de constitution d'un patrimoine iconographique régional, en passant par le soutien à la cinéphilie des ciné-clubs des années 1950, elle archive aujourd'hui les films issus des ateliers d'action culturelle notamment mémorielle.

21H PROJECTION/ RENCONTRE au **VIDEODROME 2**, 49 cours Julien

CARTE BLANCHE au cinéaste Karel Doing

Artiste, cinéaste et chercheur indépendant dont la pratique explore la relation entre la culture et la nature au moyen de processus analogiques et organiques, d'expérimentation et de co-création.

Il a mis au point la technique phytographie « éco-radical ». Des créations utilisant une « chimie biodégradable et des matériaux périmés ». Quand art rime avec chimie et nature.

Une proposition de l'association Labo L'argent et du Vidéodrome II

Samedi 14 mai

10h30 ACCUEIL

11h00 RETOUR D'EXPÉRIENCE ***Le fonds Jocelyne Saab, les tribulations d'une entreprise de recherche et de valorisation***, Mathilde Rouxel

Mathilde Rouxel est docteure en études cinématographiques et programmatrice indépendante. Elle est l'une des premières à avoir travaillé en profondeur et dans sa globalité l'œuvre de Jocelyne Saab, cinéaste et photographe libanaise pionnière du « nouveau cinéma libanais » dans les années 70.

12h00

CONFÉRENCE

Des expériences de décentralisation : Faire, montrer, débattre du cinéma à Marseille et dans sa région, de Renoir à Pagnol, de Carpita à Allio. Katharina Bellan

On partira d'une trilogie tournée à Marseille de cinéastes d'avant garde du muet : Delluc, Epstein, Cavalcanti, pour analyser les circulations créatrices et de production entre Renoir, Pagnol et Carpita. L'expérience du Centre Méditerranéen de Création Cinématographique nous conduira à réfléchir la situation actuelle du cinéma à Marseille. Comment produire? Où montrer? Avec qui se former? René Allio avait réuni autour de lui des personnes d'origines et de champs très divers : cinéastes, historiens, critiques etc. A l'attention de ceux qu'il appelait les commençants, qui furent entre autres: Robert Guédiguian, Philippe Faucon, Alain Ughetto qui aujourd'hui produisent ou font des films dans la région. Comment depuis ces expériences passées, imaginer un lieu qui permettrait de fédérer tous ceux qui œuvrent dans le champ du cinéma?

Katharina Bellan est docteure et chercheuse en études cinématographiques et histoire à l'université d'Aix-Marseille, elle a effectué une recherche sur « Marseille filmée, images, histoire, mémoire » qui a été présentée dans différents colloques, articles et publications collectives. Elle a par ailleurs réalisé des films documentaires et expérimentaux.

14h30

TABLE RONDE

LA DYNAMIQUE CINÉMATOGRAPHIQUE TERRITORIALE

L'annonce du projet d'installation d'une antenne de la cinémathèque française à Marseille est l'occasion d'une mise en lumière des dynamiques actuelles et des efforts de structuration d'un certain nombre d'acteurs en recherche d'un lieu représentatif et fédérateur.

La Turbine Écriture / MARSEILLE

La Turbine Écriture fait écho aux volontés initiales de la Région Sud (dès 2018) de créer une "maison du cinéma" qui regrouperait les différents acteurs de la filière audiovisuelle et cinématographique, mais également aux volontés de la Scam d'offrir aux auteur.trice.s une maison dans le grand sud.(régions Sud, Occitanie et Auvergne Rhône-Alpes)

Primitivi Nicolas Burlaud / MARSEILLE

Primitivi est un média d'info local qui produit des chroniques vidéos, des longs métrages qui participent à l'écriture d'un réel, à l'archivage d'une mémoire populaire et au soutien des tentatives critiques d'expressions politiques et artistiques. Primitivi développe un dispositif de recherche action « Doctorat Sauvage » qui questionne et remet en cause les pratiques et les formes pour poser les bases d'une télé//vision populaire

École La CinéFabrique Claude Mouriéras / LYON

Ecole Nationale Supérieure de Cinéma implantée à Lyon et dont le projet Marseille en Grand prévoit l'installation d'une antenne à Marseille. La CinéFabrique revendique la diversité de ses étudiants comme sa plus grande richesse.

Les Producteurs Associés Elisabeth Pawlowski / MARSEILLE

LPA-Les Producteurs associés représente les producteurs.trices délégué.e.s de la région SUD.Tous les genres sont représentés : animation, nouvelles écritures, documentaire, fiction, court et long métrage.

Le forum des festivals Bruno Jourdan / MARSEILLE

Depuis fin 2015, un collectif de festivals de cinéma s'est constitué à l'échelle de la Région Provence Alpes Côte d'Azur. Il a pour ambition de révéler au public et aux pouvoirs publics la richesse, la diversité et l'effet culturel des différentes actions menées tout au long de l'année. Partage d'expériences, échanges et réflexions sont au centre des rencontres et forums publics organisés régulièrement.

Cinémémoire Claude Bossion / MARSEILLE

L'association Cinémémoire a été créée en 2001. Elle est issue de l'association Circuit Court elle même créée en 1992. Son fonds d'archives compte plus de 2500 heures de films amateurs. Il est axé sur la mémoire audiovisuelle de Marseille, de la région PACA et des anciennes colonies françaises.

Jacques Hubinet / MARSEILLE

Fondateur et gérant des Films du Soleil. Réalisateur et producteur notamment de films d'Alain Ughetto.

Le SATIS Rémi Adjiman / AUBAGNE (à confirmer)

SATIS est un département d'Aix-Marseille Université, dédié aux Sciences, Arts et Techniques de l'Image et du Son. Il accueille 140 étudiants par an répartis sur trois années de formation (3e année de Licence et Master), et un doctorat.

Vidéodrome 2 / MARSEILLE cf supra

17h30 : SYNTHÈSE / CLÔTURE

21h00 : PROJECTION à **LA BALEINE**, 59 cours Julien

AILLEURS, PARTOUT d'Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter, 2020

Deux voyages en un film : l'exil d'un jeune homme qui fuit son pays et celui du regard sur des images de webcams, glanées sur internet. On traverse les frontières en un clic tandis qu'un autre récit nous parvient par bribes : celui d'un jeune réfugié iranien qui fuit seul son pays.