

PLANNING DU PROJET ET VALORISATION PREVUE DES RESULTATS

2025

JANVIER – AVRIL 2025

Mission aux archives de la Cinémathèque Française conservées au fort de Saint-Cyr (Dépouillement des fonds films)

Visionnage des pellicules *safety* sur table de visionnage. Analyse et identification des films muets italiens. Travail philologique sur les copies, traduction des intertitres. Constitution du corpus de films à partir de la notion de paysage.

11 AU 17 MARS 2025

Manifestation : Atelier 1 : Les paysages italiens dans les collections de la Cinémathèque Française et du CNC.

Présentation sous la forme de conférence et projection avec accompagnement musical de plusieurs films muets italiens restaurés dans le cadre du **Festival de la Cinémathèque 12e édition 2025** et centrés sur la question du paysage. Plusieurs copies seront restaurées et projetées pour la première fois en ciné-concert : la date est actuellement en discussion, à déterminer entre le 11 et le 17 mars 2025. Voici la liste films retenus pour cette séance, après de nombreux échanges avec Hervé Pichard (Directeur des collections films de la Cinémathèque française) :

Bergamo, réalisateur inconnu, 1911, N et B, 3'.

Amalfi, réalisateur inconnu, 1924, N et B, 3'. Restauration Cinémathèque Française.

Il Giglio nero, (*Le Lys noir*), réalisateur inconnu, 1913, (incomplet), teinté, 22'. Restauration CNC.

Schneider e i suoi leoni, (*Schneider et les lions*), Giovanni Vitrotti, 1910, teinté, 2'. Restauration Cinémathèque Française (Tranperfect).

Fortuna Ciabattino !, réalisateur inconnu, 1908, N et B, (incomplet), 6'. Restauration CNC.

La Leggenda di Pierrette, (*La Légende de Pierrette*), Felice Metellio, 1916, teinté, (incomplet), 15'.

Restauration Cinémathèque Française en cours (Image Retrouvée).

Il Sire di Vincigliata, Alfredo Robert, 1913, pochoir, 14'. Restauration Cinémathèque Française

Il Silenzio del cuore, (*Cœur de bonne*) Gian Orlando Vassallo, 1914, teinté et pochoir, (incomplet), 13'. Restauration CNC.

3 AU 5 AVRIL 2025

Colloque international et projections *Paysages perdus, paysages retrouvés. A la redécouverte du territoire italien dans le cinéma muet*, Paris, Université Paris 8, Fondation Pathé-Seydoux, CNC.

Le colloque organisé par Céline Gailleurd sera en collaboration avec la Cinémathèque française, la Direction du Patrimoine du CNC et la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé qui vont activement, dans le cadre du projet, favoriser la redécouverte de films italiens dans leurs collections. 20 participants. Soirée d'ouverture et de clôture en ciné concert (programme à établir) à partir de 19.30. Le jeudi 3 avril, le colloque se tiendra à l'Université Paris 8, le vendredi 4 et le samedi 5 avril à la Fondation Pathé-Seydoux. Ce colloque qui sera accompagné de projections vise un double objectif : d'une part, approfondir et valoriser la connaissance des films muets liés au paysage italien conservés dans les fonds d'archives, et d'autre part, encourager le dialogue entre chercheurs français et italiens, les invitant à réfléchir de manière comparative sur les origines du paysage cinématographique français et italien dans le cinéma muet.

AVRIL – MAI 2025 : ROME (ARCHIVES FILM ET NON FILM)

Exploration des fonds filmiques Cineteca Nazionale et de l'Archivio storico Istituto Luce.

Le travail accompli à l'occasion de cette mission sera avant tout consacré à la consultation des fonds films. Cette mission sera réalisée avec Olivier Bohler, car elle servira non seulement à la préparation du livre *Rome dans le cinéma muet italien : paysages et monuments* mais également à la préparation du montage de la série de films *Italian Landscapes: Resurrecting the Past*. Le cinéma italien a produit plus de 10 000 films muets, dont moins de vingt pour cent ont survécu. Malgré l'énormité de cette perte, cela laisse quand même presque deux milliers de titres dans les rayonnages de cinémathèques, dont l'une des plus importantes est la Cineteca Nazionale à Rome. J'ai, dès à présent, pris contact avec le nouveau directeur, Steve Della Casa qui a validé la possibilité que je puisse venir consulter des copies pellicules. En effet, une grande partie de celles-ci n'ont jamais été numérisées et demandent encore à être visionnées directement sur place, sur table de visionnage. Afin de préparer au mieux le travail, j'ai pu également établir une première filmographie que vous trouverez en annexe en indiquant les copies qui se trouvent à Rome. Face à la Cineteca Nazionale se tient l'Istituto Luce, qui a été producteur, à partir de 1924, d'actualités cinématographiques italiennes. Mais à ce corpus s'ajoutent des acquisitions de fonds bien plus anciens, antérieures aux années 1920, qui leur ont été confiées récemment et qui ne sont pas encore numérisés. Il s'agira donc de visionner à l'Archivio storico Istituto Luce ce corpus qui n'est pas encore accessible sur leur site et qui peut apporter un regard complémentaire pour la partie qui sera dédiée au documentaire.

La recherche de textes (Biblioteca Luigi Chiarini, Biblioteca Nazionale Centrale di Roma) (pour la préparation du livre *Rome dans le cinéma muet italien : paysages et monuments*)

La seconde étape de cette mission à Rome, en partie concomitante des visionnages, sera la recherche des textes d'époque directement en lien avec la production cinématographique romaine, avec les tournages de films à Rome ou encore témoignant des expériences de spectateurs dans les salles de cinéma de la capitale : mémoires des acteurs ou des cinéastes, articles de journaux, textes de psychiatres ou de prêtres, récits de spectateurs anonymes... Ce sont eux qui feront revivre ces films, les passions qu'ils ont déchaînées, les mutations artistiques et sociales qu'ils ont entraînées. Au sein de la Cineteca Nazionale se trouve aussi la bibliothèque Luigi Chiarini, spécialisée dans le cinéma, qui offre à la consultation, outre des ouvrages et des revues datant de la période muette, des archives, telles que des scénarios, des lettres, des documents personnels des cinéastes, acteurs et producteurs de l'époque. Nous devons aussi consulter les fonds de la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, dont une partie est dédiée aux écrivains du XIXe siècle, dont plusieurs ont travaillé pour le cinéma apportant de précieux témoignages. En fonction du temps dont nous pourrions bénéficier, il pourrait être nécessaire de mener quelques recherches très ciblées à la Biblioteca Universitaria Alessandrina.

La recherche iconographique (pour la préparation du livre *Rome dans le cinéma muet italien : paysages et monuments*)

Les recherches iconographiques auront un double but. Pour ce qui concerne les dépliants publicitaires de l'époque, les photographies, et surtout les affiches, qui montrent la ville et les paysages de Rome, contemporains de la naissance et du développement du cinéma, elles serviront de point de comparaison et permettront de prendre en charge les films considérés comme perdus mais qui ont été tournés à Rome et dont la représentation de la ville représente un enjeu important. Pour ce qui concerne l'influence des arts du XIXe siècle sur le cinéma dans l'étude de la représentation du paysage et des monuments, ce sont les collections de peintures, de sculptures, et celles liées à l'opéra qui nous intéresseront dans le lien qu'elles entretiennent avec les espaces romains. Mentionnons en premier lieu Gli Archivi della Galleria Nazionale d'Arte Moderna de Rome divisé en Archives biographiques, Fonds historiques et Archives photographiques. C'est aussi un lieu de conservation d'un grand nombre d'œuvres d'art représentant les monuments de la capitale ayant inspiré, dans certains cas, les cinéastes dans leur manière de filmer la ville. Il pourra également être très utile d'explorer L'Archivio Storico Capitolino est un lieu de recherche important pour approfondir notre connaissance de la ville de Rome, en particulier l'Archivio Fotografico. Enfin, mentionnons également L'Istituto nazionale per la grafica (Institut national du graphisme – Cabinet des dessins et des estampes) qui couvre toute la région du Latium et dont le Fonds est composé de 150.000 pièces entre estampes et dessins.

Collecte des films et dérushage (pour la série de films *Italian Landscapes: Resurrecting the Past*)

Dans le cadre de la série de films *Italian Landscapes: Resurrecting the Past*, la phase de collecte des films et de dérushage jouera un rôle fondamental. Cette collecte des films débutera par un travail de recherche intensif

dans des archives nationales et cinémathèques italiennes, avec une attention particulière portée aux films mettant en scène les paysages italiens.

Atelier au séminaire doctoral de Luca Mazzei

« *Cento anni dopo. (Re)voir les paysages italiens des débuts du cinéma (1896 – 1922)* », Séminaire doctoral, « Filologia del cinema » Luca Mazzei, Università di Tor Vergata, avril 2026.

NOVEMBRE 2025

Colloque international et projections *Cento anni dopo. (Re)voir les lieux et les paysages des débuts du cinéma italien (1896 – 1922)* », Villa Médicis, Académie de France à Rome, novembre 2025, 20 participants. Cet événement permettrait de concevoir un programme de films (sur une soirée ou deux) ainsi qu'un colloque interdisciplinaire (ce projet a été validé par le directeur Sam Stourdzé et Francesca Alberti, actuelle directrice du Département d'histoire de l'art de la Villa Medici, la date n'est pas encore totalement arrêtée car Francesca Alberti va être remplacée par une nouvelle personne).

DECEMBRE 2025

Publication

- **Un article** pour la revue *1895* présentant le résultat des recherches menées dans le cadre du projet. Il s'agira de présenter les résultats de la recherche menée sur les films conservés à la Cinémathèque Française et des problématiques soulevées par ces découvertes.

- **Un chapitre d'ouvrage** « Les paysages immortalisés par Febo Mari » pour le volume dédié au cinéaste et acteur Febo Mari sous la direction de Silvio Alovio. *Febo Mari. Il Fuoco, La Cenere*, Kaplan, Turin, décembre 2025.

Création d'une bande sonore et musicale.

Création d'une bande sonore et musicale pour l'édition d'un coffret DVD *Paysages italiens, Cento anni dopo*, en partenariat avec Carlotta Films. Série de courts métrages italiens tournés entre 1866 et 1922.

2026

JANVIER – AVRIL 2026 :

Édition DVD

- Coffret DVD *Paysages italiens, Cento anni dopo*, Carlotta Films. Série de courts métrages italiens tournés entre 1866 et 1922.

Mission aux archives du Museo Nazionale del Cinema di Torino (Dépouillement des fonds films)

Visionnage des pellicules *safety* sur table de visionnage. Analyse et identification des films muets italiens. Travail philologique sur les copies, traduction des intertitres. Constitution du corpus de films.

MAI – OCTOBRE 2026

Organisation de la rétrospective *Paysages italiens, Cento anni dopo* rassemblant plus d'une trentaine de films *dal vero* tournés en Italie entre 1896 – 1922, Fondation Jérôme Seydoux, 2026. (la date est actuellement en discussion avec les différents partenaires).

Projection et présentation d'un film muet italien en lien avec la question du paysage restauré dans le cadre de *Fenêtre sur les collections de la Cinémathèque française*.

Conférence à la Cinémathèque française « Quand les paysages italiens prennent vie », dans le cadre du programme « Archi Vives », sous la direction de Emmanuelle André, Frédérique Berthet, Véronique Rossignol et Joël Daire, en partenariat avec l'Université Paris Cité. Il s'agira de présenter une étape du travail et de notre réflexion sur l'articulation entre les paysages et de l'identité italienne dans le projet de recherche-crédation accompagné par la projection du film *Italia, Le Feu, La Cendre*, à la Cinémathèque Française, en octobre 2025, un jeudi de 17h-20h.

NOVEMBRE - DECEMBRE 2026

Mission aux archives du Museo Nazionale del Cinema di Torino (Dépouillement des fonds films)
Visionnage des pellicules *safety* sur table de visionnage. Analyse et identification des films muets italiens. Travail philologique sur les copies, traduction des intertitres. Constitution du corpus de films. (cette archive étant très riche j'ai fait le choix de la programmer en deux temps).

JUIN - DECEMBRE 2026

Publication :

- **un volume** issu des deux colloques « 1. Et 2. *Cento anni dopo.* (Re)voir les lieux et les paysages des débuts du cinéma italien (1896 – 1922) », pour La revue biannuelle *L'Avventura. International Journal of Italian Film and Media Landscapes*, éditée par Il Mulino, de Bologne, numéro spécial 2026.

2027

JANVIER - AVRIL 2027

Exposition immersive *Italie. Paysages perdus, Paysages retrouvés.*

Cette exposition immersive intitulée *Italie. Paysages perdus, Paysages retrouvés*, propose de plonger les visiteurs dans les paysages emblématiques de l'Italie filmés à l'époque du cinéma muet. Cette expérience sensorielle mettra en lumière la relation entre les habitants et leur environnement, combinant projections et installations sonores pour réexaminer le rôle narratif et émotionnel des paysages dans ces films historiques.

AVRIL – DECEMBRE 2027

Réalisation d'une série de films de recherche-crédation *Italian Landscapes: Resurrecting the Past*

Dans le prolongement de l'exposition, j'aimerais réaliser plusieurs films vidéo de recherche-crédation en lien étroit avec la problématique des paysages dans le cinéma muet italien et la place qu'occupe le peuple italien à l'intérieur de ces paysages. Contrairement à *Italia, Le Feu, La Cendre*, où les grandes figures historiques et des événements marquants du XXe siècle, étaient au centre de notre propos, cette série de films proposera de mettre en avant les paysages eux-mêmes, en tant que personnages à part entière.

Publication, monographie de Céline Gailleurd *Rome dans le cinéma muet italien : paysages et monuments*

La capitale italienne, contrairement à d'autres villes comme Naples, Turin et Milan, n'a jusqu'à présent jamais fait l'objet d'une étude approfondie par les spécialistes du cinéma muet, restant ainsi en dehors des routes cartographiques tracées jusqu'à ce jour. Cela probablement en raison d'une convergence entre la complexité urbaine de Rome, l'accès difficile aux pellicules (ne subsistant parfois que sur support nitrate inflammable) ou encore la prétendue rareté des sources filmiques de référence (qui grâce aux restaurations de nombreux films sortent enfin de l'ombre), Basé sur les acquisitions les plus récentes du patrimoine filmique et sur de nouvelles méthodologies de recherche émergées ces dernières années (plus attentives aux aspects culturels et esthétiques de la production de l'époque), cette monographie *Rome dans le cinéma muet italien : paysages et monuments* (1986-1922) souhaite combler une véritable lacune dans l'historiographie cinématographique, renversant pour la première fois l'idée selon laquelle, à part quelques péplums réalisés en studio, le rôle du paysage romain était peu pertinent. En effet, les études qui se sont concentrées sur la représentation de Rome au cinéma envisagent rarement les films réalisés dans les premières décennies. Aujourd'hui encore, les chercheurs prennent davantage comme point de départ la période néoréaliste. Or, je suis convaincue que

la redécouverte des hautes époques du cinéma permettra de rétablir le dialogue avec la période moderne qui manque jusqu'à présent