

Territoires et Cinéma

►► Janvier-Février 2016 ◀◀

EDITO

Bien évidemment, ce Novembre tragique a occulté les manifestations qui ont marqué les 120 ans du cinéma. A cette occasion, nous vous présentons en page 2 un point sur la situation du cinéma français dans le contexte international.

Mais ce 120ème anniversaire peut également être l'occasion d'une réflexion sur l'évolution des rapports entre l'exploitation cinématographique et la défense et l'illustration du patrimoine.

Car il faut constater que la situation s'est profondément modifiée en quelques années. D'exceptionnelles au début des années 2000, les reprises d'œuvres parfois anciennes sont devenues relativement habituelles depuis une petite dizaine d'années. Dans le même temps, les habitudes du public se sont modifiées. Pour preuve le retour du noir et blanc et l'abandon de la colorisation. Le succès de *The Artist*, muet de surcroît, en est un exemple supplémentaire. Cette modification des habitudes s'est trouvée amplifiée par le commerce des DVD qui a donné une première réponse en choisissant d'éditer des œuvres que l'on ne peut pratiquement plus voir qu'en petit format. On ne peut manquer d'être surpris de voir quelles grandes œuvres, muettes ou parlantes, sont à la disposition du « télécinéphile », non seulement dans toutes les boutiques, mais surtout dans toutes les médiathèques de France ou d'ailleurs.

Si l'on ajoute à cela les chaînes de cinéma, on peut se demander que signifie la « culture cinématographique » et si une œuvre présentée sur le petit écran est bien identique à la même œuvre présentée sur grand écran. On rejoint là le vieux débat qu'ont connu les amateurs de peinture lorsque les grandes œuvres n'étaient connues que par des reproductions gravées et, là aussi, en noir et blanc. Mais, quel que soit le format, petit ou grand écran, une question essentielle demeure : sauvegarder le patrimoine cinématographique en rendant accessibles tous les films conservés, en particulier ceux des cinémathèques, grâce à leur transfert sur un support numérique.

VŒUX 2016

Ce numéro étant le premier de l'année, c'est bien entendu le moment idéal pour présenter à tous nos adhérents et à tous nos lecteurs nos meilleurs vœux pour une année 2016, dont il faut espérer qu'elle ne connaîtra pas de graves événements comme cela a malheureusement été le cas dans l'année qui vient de s'écouler.

2016 : Nouvelle année, nouvelles mesures de soutien au cinéma français

Si l'année 2015 a confirmé la solide réputation du cinéma américain et sa fréquentation par le public français, l'année 2016 est d'ores et déjà annoncée comme prometteuse.

Dans le cadre des révisions périodiques du système d'aide au cinéma français le CNC a annoncé deux mesures qui devraient amplifier les résultats 2016 attendus.

La première mesure concerne le cinéma d'animation, elle se met en place début Janvier 2016 selon quatre principes :

- préserver et favoriser la diversification de la création,
- consolider le soutien à la production d'œuvres d'animation,
- accompagner les productions à gros budget,
- renforcer la place de l'animation à l'international.

Les Pouvoirs Publics par ces diverses mesures cherchent à maintenir sur le territoire national les tâches créatives et de production.

Le rapatriement de ces tâches en France devrait permettre d'offrir plus d'opportunités professionnelles aux 500 diplômés qui sortent chaque année des écoles d'animation. Rappelons que l'animation française est leader en Europe.

L'autre mesure vise spécifiquement les auteurs des longs métrages cinématographiques :

- la commission de soutien au scénario va voir ses moyens d'aide à l'écriture de scénario et au développement consolidés,
- de nouvelles aides sensiblement majorées vont voir le jour pour faciliter le passage au premier long métrage,
- les aides pour les longs métrages faisant appel à un compositeur dès le stade du développement verront aussi leurs aides augmenter.

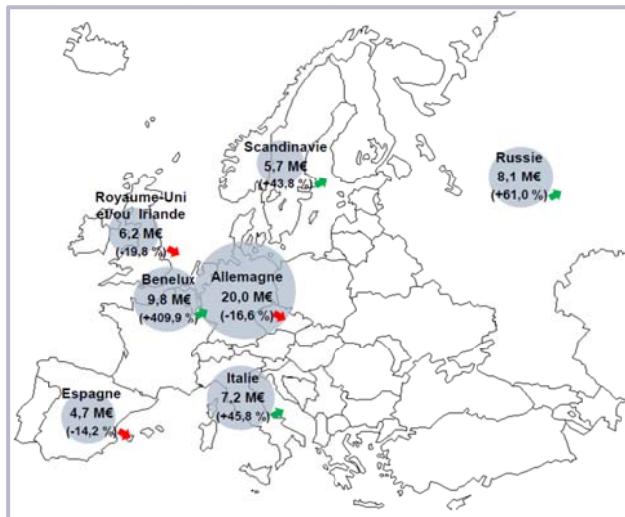
Le cinéma français dans le monde

Le cinéma français s'exporte !

A la suite de l'organisation de tables rondes et de rencontres sur le thème "création cinématographique et francophonie" nous sommes en cours de rédaction d'une synthèse de ces travaux. La publication en Décembre 2015 d'un dossier du CNC sur l'exportation des films français en 2014, avec une comparaison avec 2005 ne pouvait que retenir notre attention.

Voilà maintenant douze ans que le CNC fournit des informations sur la commercialisation du cinéma français à l'étranger. Sont associés à ce travail : Unifrance, l'Institut pour le financement du cinéma et des industries culturelles (Ifcic) ainsi que l'association des exportateurs de films (ADEF).

L'année 2014 aura été une des années les faibles en recette d'exportation : 390 Millions d'Euros. Il faut savoir que ce chiffre a oscillé entre 522 millions et 347 millions sur les dix dernières années. Les recettes d'exportation du cinéma français sont calculées à partir de deux chiffres : la vente des films français à l'étranger et le montant des participations étrangères à la production de films français. Pour 2014 les apports en coproduction ont été les plus faibles depuis 2005 alors que les recettes de vente de films ont progressé de 17% par rapport à 2013.

Si l'on a tout lieu d'être satisfait des ventes de films à l'étranger la désaffection des coproducteurs étrangers a investir dans nos productions peut interroger.

Si le dossier du CNC pointe les difficultés des coproductions avec l'étranger il ne donne aucune

indication sur les raisons (même supposées) de cette lente dégradation depuis 2010.

Les pays coproducteurs les plus assidus restent la Belgique et le Canada, pays francophones ce qui renforce notre conviction de renforcer les liens avec les pays francophones pour aider à la production cinématographique. Le premier pays coproducteur non francophone reste l'Italie.

Concernant les films français vendus à l'étranger la grande évolution concerne la vente vers l'Amérique du Nord : il y a dix ans nous n'atteignions pas les 19 % en 2014 ils dépassent les 36% ; mais, l'Europe de l'ouest à régressée de 15% !

Au box-office des importateurs de films français : l'Amérique du Nord, puis l'Europe de l'Ouest et l'Asie en troisième position avec 9% des recettes totales.

Ce travail d'exportation est réalisé par moins de 20 sociétés dont les chiffres d'affaires s'étaisent de 1 à 10 millions d'euros (5 sociétés sur 20 dépassant les 10 millions d'Euros).

En illustration, petite publicité pour l'ouvrage de notre ami Vincent Pinel ! Editions *Les Cahiers du Cinéma*.

Le réseau des salles françaises à l'étranger entièrement numérisé.

Acteur important de la diffusion du cinéma français à l'étranger le réseau des 17 salles, auquel il convient d'ajouter "La Rampa" à Cuba, est entièrement numérisé. Ce passage au numérique a été rendu possible grâce au soutien du CNC dans le cadre d'une convention avec le ministère des affaires étrangères, Unifrance et l'Institut français.

Promouvoir le cinéma français à l'étranger passe à l'évidence par la constitution d'un véritable réseau de salles permettant de monter des actions structurantes en matière de diffusion (rétrrospective de la Semaine de la critique, cartes blanches à des réalisateurs francophones...).

Cinéma et égalité des Territoires

Nous poursuivons nos démarches et nos rencontres afin d'établir un calendrier. Après la rencontre de La Rochelle dont nous avons publié un compte-rendu dans notre numéro de Septembre-Octobre, nous avons tenu avec nos partenaires une réunion le 08 octobre au Sénat dont voici un bref résumé.

Après un tour de table permettant de faire un bilan positif de la rencontre de La Rochelle, les participants ont procédé à un échange de vues sur l'établissement d'une liste de départements pilotes où pourraient être engagées des actions expérimentales. Une autre hypothèse a été évoquée, celle de recueillir des demandes émanant de toute la France après diffusion d'un questionnaire sans référence à un département pilote.

Le groupe de travail s'est ensuite interrogé sur la recherche de nouveaux partenaires, au premier rang desquels la Fédération Nationale des Cinémas Français par l'intermédiaire de sa branche petite exploitation. Sont ensuite proposés des contacts avec la Confédération des MJC et la Fédération Leo Lagrange ainsi qu'avec les Parcs Naturels.

Le point suivant de l'ordre du jour concernait la recherche de soutiens financiers. Deux pistes doivent être explorées : la réserve parlementaire et les fondations.

Enfin il est décidé de préparer un colloque pour le dernier trimestre de 2016 bien entendu sur le thème Cinéma et Egalité des Territoires.

En outre, deux documents viennent conforter notre action :

- tout d'abord un rapport sur le cinéma itinérant en France que l'Association Nationale des Cinémas Itinérants vient de réaliser avec le concours du CGET, du CNC et du Ministère de la Culture. Le document sera rendu public le 09 mars. Nous en rendrons compte dans notre prochain numéro.
- Deuxième document publié lui par le CNC, en complément de la géographie du cinéma 2014, une série de cartes visualisant les zones peu desservies par le cinéma. Nous reproduisons ci-dessous l'une d'entre elles.

Quant à nous, nous poursuivons nos rencontres avec l'AMRF, le CGET et la petite exploitation et nous vous proposons une rencontre à Nantes, le 01er avril (sic), à l'occasion du 10ème anniversaire de la SCALA, réseau de salles associatives dont l'action est soutenue par le Conseil départemental de Loire Atlantique et la participation de nombreux bénévoles. Nous vous adresserons ultérieurement un programme complet.

« 2014 : 2020 établissements actifs, 5 647 écrans, 1 071 305 fauteuils

1644 communes sont équipées d'au moins une salle de cinéma en activité (salle programmant des œuvres cinématographiques et ayant transmis au moins une déclaration de recettes au CNC au titre de l'année 2014). 1 747 communes disposent d'au moins un point de diffusion géré par un circuit itinérant. Parmi ces communes, 1 692 comptent moins de 10 000 habitants et 1 742 en comptent moins de 50 000. Au total, 3 267 communes disposent d'au moins un point de projection cinématographique en 2014, qu'il s'agisse d'un établissement fixe ou d'un circuit itinérant. Le nombre de communes touchées uniquement par les circuits itinérants s'élève à 1 623. »

Cinéma et Francophonie

Le cinéma demeure, à nos yeux, l'un des principaux vecteurs de la langue et de la vie culturelle francophones, qu'il soit diffusé sur le grand ou le petit écran. Le cinéma véhicule la langue qui nous est commune avec un succès certain.

Mais cela n'est pas le seul motif de la démarche que nous entreprenons. En effet, le cinéma francophone est confronté à un cinéma anglophone particulièrement actif et dynamique, attaché à conquérir le maximum d'espaces de diffusion.

Une réflexion et des actions communes entre élus et professionnels nous paraissent donc utiles pour participer à la promotion des cinémas francophones, et pour assurer leur diffusion dans les meilleures conditions possibles, et ce d'autant que toutes les modifications apportées à la diffusion comme à la création par le numérique ouvrent des perspectives nouvelles à tous ceux qui sont, comme Territoires et Cinéma, attachés à la diversité du cinéma et au maintien d'un cinéma d'expression francophone, garant de cette diversité culturelle, de la production à l'exploitation.

+ Web

Vous trouverez le lien vers l'intégralité des cartes via notre (nouveau !) site : <http://territoires-cinema.fr/>

DES NOUVELLES DU CINEMA

Changement de direction générale à la Cinémathèque française

Serge Toubiana actuel directeur général de La Cinémathèque française sera remplacé dès le 1er février 2016 par Frédéric Bonnaud. La passation de pouvoir s'est déroulée tout le long du mois de janvier, Frédéric Bonneau a pu se familiariser avec la Cinémathèque, ses personnels, les projets en cours...

Palmarès du festival "Premier plans" d'Angers.

Le festival qui s'est déroulé du 22 au 31 Janvier 2016 a distingué les films suivants :
Grand prix du jury long métrage européen : "KEEPER" de Guillaume SENEZ
Prix du public long métrage européen "PRÉJUDICE" d'Antoine CUYPERS
Prix du public long métrage français "D'UNE PIERRE DEUX COUPS" de Fejria DELIBA
Prix d'interprétation féminine : Devon KELLER dans "LAYLA IN THE SKY"
Prix d'interprétation masculine : Astrit KABASHI dans "BABAI"
Prix des lycéens "CRACHE-COEUR" de Julia KOWALSKI
Grand prix du Jury courts métrages européens "CÓRKA" de Tomasz WOLSKI

Tous les autres prix sont sur le site : <http://www.premiersplans.org/festival/documents/2016-palmares.pdf>

Oscars américains - festival de la Bande dessinée d'Angoulême même constat !

Il est toujours préférable d'être un homme blanc que ce soit pour les Oscars ou pour être sélectionné à Angoulême... A l'issue d'un vote « unanime », la puissante Académie des Oscars va prendre une série de mesures « historiques » pour s'ouvrir davantage aux femmes et aux minorités ethniques. L'organisation vise « un doublement d'ici 2020 de ses membres féminins ou provenant « de minorités ethniques », écrit-elle dans un communiqué publié vendredi 22 janvier. L'Académie de près de 6 000 membres, composée essentiellement d'hommes blancs âgés, a dévoilé pour la deuxième année de suite des acteurs exclusivement blancs comme finalistes des Oscars, déclenchant une vive polémique. A suivre, car pour certains, le problème ne réside pas tant dans l'académie des Oscars que dans le milieu du cinéma hollywoodien dans sa globalité, qui relègue souvent les femmes et les représentants des minorités dans des rôles secondaires ou stéréotypés.

Nomination à ARTE France :

Véronique CAYLA, Présidente d'ARTE, vient de nommer huit responsables au sein d'ARTE France :

Martine SAADA, Directrice de l'Unité de Programmes Société et Culture

Judith LOUIS, Directrice de l'Unité de Programmes Fiction

Catherine ALVARESSE, Directrice Adjointe de l'Unité de Programmes Découverte et Connaissance

Chadi ROMANOS Rédacteur en Chef du Pôle web d'ARTE France.

Quatre responsables d'ARTE France changent de fonctions :

Agnès LANOE devient Directrice de la Prospective et de la Stratégie

Pierrette OMINETTI devient Directrice déléguée à la coordination des programmes et de la production

Alain WIEDER devient Directeur délégué à la coordination entre les Projets et l'Antenne

Marianne LEVY-LEBLOND devient Responsable des productions web et des projets transmédias (nouveau poste)

Et nomination au ministère de la culture et de la communication ...

Précédemment conseillère culture et média auprès du premier ministre, Régine HATCHONDO est nommée directrice générale de la création artistique.

La "french touch"...

L'école des Gobelins première du classement mondial des 100 meilleures écoles d'animation. 10 écoles françaises sont dans cette liste dont quatre dans les dix premières. Ce classement mondial ne comprend pas les écoles "made in USA". La liste complète est consultable sur le site : www.animationcareerreview.com

Une nouvelle déléguée générale adjointe à l'AFCAE...

Anne POULIQUEN est recrutée en qualité d'adjointe au délégué général, elle sera en charge de la communication numérique, des nouvelles actions et de l'organisation des Rencontres Art et Essai de Cannes.

19e Festival Télérama-AFCAE : succès historique

Le Festival cinéma Télérama-Afcae s'est déroulé du 20 au 26 janvier 2016, dans 300 cinémas Art et essai, et proposait de voir ou revoir les 16 meilleurs films de l'année 2015 pour 3,50 euros la place. Cette manifestation a connu un franc succès auprès du public, enregistrant une fréquentation exceptionnelle de plus de 320.000 entrées. Dans un contexte de baisse de fréquentation des salles mais aussi de situation économique difficile pour certains spectateurs le tarif très attractif n'y est peut-être pas étranger....

Un cinéma ferme ses portes :

Suite à une décision de justice le Star, cinéma cannois bien connu des festivaliers, a baissé le rideau le 06 Janvier 2016.

Cinéma Numérique...

Les KDM sont désormais disponibles sur la plateforme ARCENe depuis le 01er Janvier 2016. Les KDM (clefs de lecture pour les films sur support numérique) pourront être déposés sur la plateforme qui contient les certificats des projecteurs numériques par les laboratoires ou les distributeurs. Il s'agit d'une initiative offerte par le CNC afin de réduire les problèmes de logistique. Dans ce système les exploitants pourront récupérer eux-mêmes, de façon sécurisée, les KDM sur "ARCENe".

Calendrier

LE 38EME FESTIVAL DE CLERMONT se déroulera du 5 au 13 février comme l'ont annoncé les organisateurs lors de la conférence de presse.

LE FESTIVAL DU FILM FANTASTIQUE DE GERARDMER 2016 : il vient de se dérouler du 27 au 31 janvier. Le Grand Prix est allé à «BONE TOMAHAWK » de S. Craig Zahler - États-Unis et le Prix du Jury décernés aux films « ÉVOLUTION » de Lucile Hadzihalilovic - France, Espagne, Belgique et « JERUZALEM » de Doron et Yoav Paz - États-Unis et Israël.