

Les ateliers de la Filmoteca Española

la Filmoteca Española fondée en 1953 en tant que cinémathèque nationale, a commencé à réaliser, dès 1990, des ateliers de formation à l'initiative de son département de recherche et de restauration, dans un contexte où manquaient des institutions d'enseignement réglées pour la sauvegarde du patrimoine cinématographique.

Leurs activités se sont concentrées initialement en Espagne et ont compté nécessairement sur l'assistance d'experts internationaux.

Je vais, donc, résumer leurs objectifs, le contexte où ils sont créés, leurs contenus et leurs résultats.

La finalité de ces ateliers est la formation des techniciens et des spécialistes dans le domaine de la conservation, qui va permettre la connaissance et diffusion de ce patrimoine.

Les ateliers ont cherché, aussi, à attirer et à faire participer à tous les secteurs de l'activité cinématographique et à ceux qui se consacrent à la recherche et à l'enseignement.

Dès l'entrée en vigueur de la Constitution Espagnole de 1978 et de la promulgation des statuts des Autonomies régionales, celles-ci commencent à créer leurs propres cinémathèques.

En fait, en dehors de la Cinémathèque Espagnole, de caractère national, l'Espagne compte 15 cinémathèques qui veillent à la récupération, à la conservation et à la diffusion de leur patrimoine audiovisuel. Leurs objectifs sont semblables mais ils sont appliqués de façon prioritaire à leurs espaces régionaux et leurs activités réelles ont des différences importantes entre elles.

Dès sa fondation, la Filmoteca Espagnole, avait été la seule institution consacrée à la préservation et à la diffusion du patrimoine cinématographique. Mais, depuis 1978, au

fur et à mesure que les cinémathèques des gouvernements autonomiques sont créés, elle devient aussi leur référence naturelle et commence à développer une activité intense en matière d'information et de consultation.

En effet, d'après notre législation, la Filmoteca Española doit collaborer avec les cinémathèques établies dans les communautés autonomes, ainsi qu'avec les affiliés de la Fédération Internationale des Archives du Film (F.I.A.F.)

Les efforts des cinémathèques autonomes pour la récupération du patrimoine cinématographique commencent bientôt à donner des résultats, et des films, des matériaux originaux, des petits trésors, apparaissent peu à peu.

Mais ces institutions manquent d'expertise, de moyens et de personnel qualifié qui leur permettraient de réaliser les analyses et les traitements adéquats

D'autre part, la Filmoteca Española sentait le besoin d'établir un contact institutionnel permanent avec l'industrie cinématographique et les laboratoires professionnels, ainsi que de connaître les nouvelles techniques et de faire comprendre aux créateurs et aux producteurs les problèmes inhérents à la conservation des films. Les fonctions entreprises pour la Filmoteca étaient bien accueillies, car elles permettaient aux ayants-droit d'utiliser les éléments conservés pour mieux exploiter commercialement leurs films.

Il s'avérait également nécessaire de collaborer avec d'autres archives audiovisuelles - spécialement les télévisions- de connaître leurs méthodes et d'aborder conjointement des problèmes communs.

Il était, aussi, important d'attirer le milieu universitaire, que n'avait guère, jusqu'alors de rapports avec les activités de la Filmoteca. En effet, les films étaient peu appréciés en tant qu'éléments d'analyse et de recherche de l'Histoire, de la Culture et de l'Art contemporains.

Evidemment, toutes ses activités devaient être soumises à un principe de transparence, face à des sociétés de gestion de droits de la propriété intellectuelle.

Depuis 1990, la Filmoteca Española a organisé 11 ateliers-seminaires consacrés à la formation et au recyclage.

La durée moyenne de ces ateliers est de 3 journées.

Ils traitent toutes les pratiques de récupération, d'analyse, de restauration, de catalogage, de conservation et d'accès au patrimoine filmique. Les sujets deviennent de plus en plus complexes. Le premier atelier, tenu en 1990, a été consacré aux techniques d'inspection et de classement des matériaux. Celui de 2008, qui se tiendra au mois de Novembre à Salamanque, sera consacré à la conservation et la diffusion du cinéma à l'ère digitale.

Les ateliers organisés entre ces deux dates ont traité, successivement, de sujets tels que:

"le catalogage des matériaux audiovisuels",

"les systèmes et les méthodes pour la reconstruction et la restauration",

"le rapport et les connexions entre les archives de cinéma et de télévision",

"le besoin de définir le concept de matériel de préservation",

"les systèmes de classement et les supports électroniques",

"l'étude des systèmes numériques de l'image et du son",

"les problèmes de la conservation de la couleur",

et "les changements technologiques dans le cinéma et ses effets sur la conservation des films".

Pour le traitement de ces matières, la Filmoteca a compté sur des professionnels et des spécialistes: des techniciens de laboratoires cinématographiques et de son, des dirigeants d'archives de télévision et non filmiques, des experts d'entreprises de post-production, du personnel de L'Institut de Polymères, ainsi que des professionnels prestigieux des différents secteurs de la cinématographie espagnole, tels que producteurs, réalisateurs, directeurs de photographie, etc.

Nous avons bénéficié, également, de la collaboration de plusieurs cinémathèques de la FIAF. Il faut souligner la collaboration spéciale de la Cinémathèque Portugaise, dès 2005, et celle de professeurs universitaires en matière de documentation, d'art et d'histoire, aussi que de chercheurs éminents.

Evidemment, du personnel professionnel a été apporté par la Filmoteca et par les cinémathèques régionales, qui ont participé activement aux panneaux et aux tables rondes organisés plus récemment.

Il est intéressant de souligner que les conférences et les interventions présentées dans le cadre des ateliers n'ont jamais été rétribuées. Seuls les frais de voyage et de séjour ont été couverts, ce qui a contribué à faciliter leur réalisation.

En 2006, un séminaire a été organisé conjointement par la Filmoteca et le Centro Gallego de Artes de la Imagen (qui fait fonction de cinémathèque dans la région de Galicie), avec une participation très active de la Cinémathèque Portugaise, on prévoit, aussi que, tous les deux ans, un atelier ait lieu sur les sites des autres archives filmiques espagnoles. En 2008, cela sera le cas de Salamanque.

Le droit d'assistance aux ateliers est limité aux membres des archives filmiques, bien qu'un nombre limité de personnes intéressées puisse y être admis.

Depuis 1997, on compte sur la participation d'archivistes latino-américains, qui bénéficient d'une aide économique de notre Ministère de la Culture pour faire un stage de deux ou trois mois à la Filmoteca Española.

Quant aux résultats de ces ateliers, il faut signaler qu'ils ont rendu très visibles les travaux spécifiques en matière de conservation et de mise en valeur du patrimoine filmique.

Ces activités ont aussi renforcé les bonnes relations entre la cinémathèque nationale et les autres cinémathèques espagnoles, ainsi qu'un échange d'expériences et une coordination technique de leurs activités. De plus, elles ont suscité des recherches et des travaux de restauration où participent plusieurs archives, et les résultats ont été, par conséquent, présentés à l'ensemble des ces archives.

D'autre part, la Filmoteca Española a signé plusieurs accords de collaboration avec des universités qui encouragent leurs étudiants à faire des stages, surtout en matière relative à la restauration et au traitement documentaire des matériaux audiovisuels.

Finally, our seminars have led to several publications such as number 3 of the series "Cuadernos de Filmoteca Española", under the title "Technical inspection of materials archived in a cinémathèque". As an example, one can also mention a joint publication with the University of Alicante on "numerical systems of the image", as well as the publication of numbers 5 and 6 of the Cahiers de la Filmoteca Española, the first of which was edited in Spanish and English.

Thank you for your attention.