

Prologues

Découvertes du cinéma muet italien

dans les collections du CNC

Colloque international 19 - 20 novembre

La collection films du CNC présente un grand nombre de copies italiennes uniques, de genres cinématographiques variés. Elle est encore riche d'énigmes et de véritables curiosités qu'il conviendra d'examiner sous un jour nouveau. Les non fictions consacrées à la Première Guerre Mondiale en Italie, dont celles du célèbre réalisateur Luca Comerio, croisent des films de voyage allant de la Sicile au Pôle Nord, ou encore les longs métrages mythiques, aujourd'hui encore totalement méconnus, interprétés par la sulfureuse Italia Almirante : *Femmina* (Augusto Genina, 1918), *L'ombra* (Mario Almirante, 1923). Avec émotion, on y découvre les premières bandes italiennes, tournées entre 1897 et 1899, mettant en scène le transformiste Leopoldo Fregoli. Celui-ci ouvre la voie aux champions du burlesque cisalpin : Cretinetti (André Deed, d'origine française) et Polidor (Ferdinand Guillaume), flirtant avec un surréalisme délirant. La comédie tardive que Polidor interprète en 1921 aux côtés de l'aventurière Astrea, véritable *maciste* au féminin, offre un bel exemple de transformation des rôles habituellement assignés aux actrices (*L'ultima fiaba / L'ultima avventura di Astrea e Polidor*, 1921). Les films d'aventure avec le sensationnel Emilio Ghione (*Il circolo nero*, 1913) prennent place aux côtés des films prestigieux de la Film d'Arte Italiana tels que *Phèdre* (1910) ou *Una tragedia alla corte di Milano* (1912). Ce dernier met en scène l'un des plus fameux tandems d'acteurs-réalisateurs de l'histoire du cinéma italien, les *divi* Francesca Bertini et Gustavo Serena, dans une histoire d'adultère et de rivalité amoureuse. On trouve aussi dans cette collection des films inclassables où le théâtre occupe une place centrale, comme dans *Cuor di poeta* (Edoardo Bencivenga, 1913), qui raconte les vicissitudes d'une petite troupe itinérante qui tente de monter sur scène *Tosca* de Victorien Sardou et voit, par surprise, l'auteur venir assister à la représentation de son œuvre.

Dans le cadre du colloque international, *Découvertes du cinéma muet italien dans les collections du CNC*, il s'agira de réunir plusieurs chercheurs de différentes nationalités et conservateurs d'institutions patrimoniales, spécialisés dans les fonds liés au cinéma muet italien et français. Ensemble nous consulterons, analyserons et commenterons les fonds films et non-film conservés à la direction du patrimoine du CNC. L'objectif est d'opérer une redécouverte de ce cinéma, en soulignant sa richesse par une confrontation entre plusieurs champs disciplinaires avec lesquels il dialogue : peinture, sculpture, musique, théâtre, danse, photographie, littérature... Nous travaillerons sur un corpus de plusieurs films muets italiens sélectionnés en amont avec le CNC ainsi que sur soixante scénarios de production de la Film d'Arte Italiana conservés à la Bibliothèque de la direction du patrimoine et numérisés à l'occasion de ce colloque. Les échanges seront animés par une véritable volonté de décloisonnement et mettront l'accent tant sur des problématiques historiques et esthétiques que sur des questions de conservation, de méthodologie de la recherche, et d'archéologie des médias, offrant un renouvellement sur l'ensemble de la période étudiée. Ce travail collaboratif, aux croisements de plusieurs approches, à partir de films et documents encore très peu connus, voir pour certains inédits, permettra de mettre en évidence la richesse et l'inventivité du cinéma muet italien, mais aussi son rayonnement international.

Mardi 19 Novembre / CNC Bois-d'Arcy

9h30

Accueil café

9h45 – 12h

Une plongée dans les collections du CNC

9h45

Introduction par **Béatrice de Pastre** (Direction du patrimoine, CNC) et **Céline Gailleurd** (Université Paris 8)

10h

Éric Le Roy (Direction du patrimoine, CNC), « Présentation des copies italiennes dans la collection du CNC et projections »

10h30

Jessica Cusano (Università degli Studi di Torino), « Manger et fumer dans le cinéma muet italien : quelques exemples dans la collection du CNC »

11h10

Pause café

11h25

Céline Gailleurd (Université Paris 8), « La figure emblématique de l'artiste dans les films de la collection du CNC »

12h – 14h20

L'actrice Italia Almirante : intermédialité

12h

Ivo Blom (Vrije Universiteit Amsterdam), « Italia Almirante et les arts : rapports picturaux, théâtraux et littéraires dans *L'ombra* et *La statua di carne* »

12h40 – 13h40

Déjeuner

13h40

Marco Grifo (Museo Nazionale del Cinema), « Italia Almirante et Pina Menichelli après *Cabiria* et *Il fuoco* »

14h20 – 16h20

Les films documentaires italiens dans les collections du CNC

14h20

Sila Berruti (Università di Roma "Tor Vergata"), « Documenter les gestes de la Première Guerre Mondiale »

15h

Luca Mazzei (Università di Roma "Tor Vergata"), « Un désastre en plongée : *La Tragedie du Pole* et la séquence perdue de *Le gesta dell'Artide* (1928) de Otello Martelli »

15h40

Teresa Castro (Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3), « *Siliva Zulu* (Attilio Gatti, 1928) et le cinéma d'expédition en Afrique australe dans les années 1920 »

16h20

Pause café

16h35

Dante au cinéma : *La mirabile visione*

Laurent Bismuth (Direction du patrimoine, CNC), Luca Mazzei (Università di Roma "Tor Vergata", Maria Assunta Pimpinelli (CSC - Cineteca Nazionale), « Problématiques de restauration, de valorisation et de diffusion de *La mirabile visione* (Caramba, 1921) »

Mercredi 20 Novembre / CNC

9h15

Accueil café

9h30 – 11h

La Film d'Arte Italiana dans les collections du CNC et de la Cinémathèque française

9h30

Elodie Gilbert (Direction du patrimoine, CNC), « Les scénarios de production de la Film d'Arte Italiana »

9h50

Joël Daire (Cinémathèque française), « Les Films d'Arte Italiana conservés à la Cinémathèque française et projection d'un élément de sauvegarde de *Il disinganno di Pierrot* de Ugo Falena »

10h30

Andrea Meneghelli (Cineteca di Bologna) « Passé et futur (possible) de la Film d'Arte Italiana »

11h – 11h15

Pause café

11h15 – 12h35

Migrations des arts

11h15

Silvio Alovio (Università degli Studi di Torino), « De Pierrot à Pierrot : métamorphoses cinématographiques d'un masque, entre France et Italie et entre tradition et innovation »

11h55

Alain Carou (BnF - Bibliothèque nationale de France), « *Cuor di poeta*, le dramaturge et le mélodrame »

12h35 – 14h

Déjeuner

14h – 14h40

Ferdinando Gizzi (Labex CAP, Ecole Pratique des Hautes Etudes/Ecole nationale des chartes),

« De la gloire au déclin : la réception du film historique italien dans la presse française des années 1910 et 1920 : le cas de *Il sacco di Roma* de Guazzoni »

14h40 – 16h

Les films comiques italiens

14h40

Stella Dagna (Museo Nazionale del Cinema), « La névrose qui fait rire : les films comiques turinois »

15h20

Emmanuel Dreux (Université Paris 8), « A la mode italienne : analyse de quelques motifs récurrents dans les comiques italiens »

16h

Frida Bonatti (Fondazione Cineteca Italiana - Milano) « Sur les traces d'Astrea »

16h40 – 17h

Pause café

17h

Ouvertures

17h

Conclusion du colloque par **Béatrice de Pastre** (Direction du patrimoine, CNC) et **Céline Gailleurd** (Université Paris 8)

17h20

Présentation du projet de film *Decadenza* (Olivier Bohler & Céline Gailleurd)

17h40

Maria Assunta Pimpinelli (CSC - Cineteca Nazionale), « Présentation et projection de la copie restaurée de *La via del dolore* de Guglielmo Zorzi (1924, production Fert-Roma, 69 min.) »

ADRESSES

CNC Bois-d'Arcy

7 bis Rue Alexandre Turpault, 78390 Bois-d'Arcy

CNC

291 Boulevard Raspail, 75014 Paris

INSCRIPTION

Entrée gratuite. L'accès au site de Bois d'Arcy se fait sur présentation d'une pièce d'identité. L'accès au site Bois d'Arcy et au CNC étant règlementé, la participation à ce colloque impose une inscription préalable jusqu'au 18 novembre auprès de colloquecinemuet@gmail.com

INFORMATIONS

Un événement co-organisé par ArTeC, la Direction du patrimoine du CNC, l'Université Paris Lumières (UPL) et l'ESTCA (Université Paris 8), avec la participation de la Cinémathèque française, du Museo Nazionale del Cinema - Torino, du CSC - Cineteca Nazionale (Roma), de la Cineteca di Bologna, et de la Fondazione Cineteca Italiana - Milano

Sous la direction de Céline Gailleurd et Béatrice de Pastre

Comité d'organisation et scientifique : Béatrice de Pastre, Éric Le Roy, Laurent Bismuth, Céline Gailleurd, Olivier Bohler

Assistant du comité : Stefano Darchino

Cet événement s'inscrit dans le cadre du projet de recherche et de création « Le cinéma muet italien à la croisée des arts européens (1896-1930) », développé par Céline Gailleurd au sein de l'EUR ArTeC, de l'Université Paris Lumières (UPL) et de l'ESTCA (Université Paris 8)

Ce travail a bénéficié d'une aide de l'État gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du programme d'Investissements d'avenir portant la référence ANR-17-EURE-0008

estca: UNIVERSITÉ PARIS 8 CSC Cineteca Nazionale CINEMATHEQUE FRANÇAISE

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA TORINO FONDAZIONE CINETECA ITALIANA CINETECA BOLOGNA les melvillians

eur-artec.fr