

Compte rendu n° 1 : Pour un panorama non exhaustif de l'utilisation des archives

Edwige Laforêt, Anne Connan, documentalistes, Thierry Rolland et Claudine Dumoulin se succèdent pour introduire en quelques mots des extraits représentatifs des variations du film d'archives...

La chute de la dynastie des Romanov. 1927 - Réalisation Esfir Schub. Montage Esfir Schub.
Extrait : 5'02

Le film originel? La séance débute avec un extrait mettant en parallèle le luxe de la cour de Nicolas II et la misère du prolétariat. Considéré comme le premier film d'archives réalisé, « La Chute... » connut sans doute des antécédents : Anne Connan précise que la société Pathé réalisa auparavant des montages d'archives, notamment sur le thème de la Première guerre mondiale.

The War. série documentaire. 2007- Réalisateur Ken Burns & Lynn Nowick. Florentine Films.
Montage Paul Barnes. Extrait 2'30''

Montage anglo-saxon et science de la mise en scène. En exemple d'un style de montage très anglo-saxon, alternant archives et interviews, les premières minutes de la saga de 14h « The War », donnent à voir un montage plein de suspense à base de photographies.

Dominique Barbier, monteuse, fait remarquer l'importance du commentaire, lu par Philippe Torreton dans la version française. Cette narration, et le jeu du comédien, font en effet des intervenants du film des quasi personnages de fiction.

Écrit par Yves Gaillard
Lundi, 16 Mai 2011 20:17

Deborah Ford, documentaliste recherchiste, précise que, loin d'être classique, le montage du film et son utilisation de la musique constituent une leçon de mise en scène, dans l'art de capter l'attention du spectateur.

Fausto Coppi, une histoire d'Italie. 1996 –Réalisateur Jean-Christophe Rosé. JBA
Productions. Montage Isabelle Laclau Documentaliste
Deborah Ford. Extrait 4'45

Logo(d)rama... L'extrait de « Fausto Coppi, une histoire d'Italie », haletante biographie d'un cycliste de l'après guerre, soulève plusieurs problèmes liés aux relations avec les sources et les diffuseurs. La plus visible étant l'imposition par des fonds d'archives de la présence de leurs logos dans le montage final, qui parasite de nombreuses images. Yves Jeuland, réalisateur, s'exprime sur ce point. Si le logo appartient à l'image d'origine, il y a un sens à le conserver dans le film. Sinon, sa présence affecte l'unité esthétique du film, et, polluant l'image, perturbe l'expérience du film pour le spectateur.

Ensuite, Philippe Kohly, réalisateur, commentant la voix du narrateur, équilibrée et « qui ne roule pas des mécaniques », pose la question de savoir si les diffuseurs aujourd'hui accepteraient une voix si calme...

Thierry Rolland explique quand à lui pourquoi le film est condamné à la non diffusion : tous les droits d'utilisation des archives sont échus (ce qui est aussi le cas de la plupart des films cités dans la soirée), et les coproducteurs du film ayant entretemps été rachetés, sa situation juridique est actuellement inextricable.

Rue Copernic, histoire d'un attentat . 2010- Réalisateur Laurent Jaoui. Alegria Productions & I srael Goldvitch Productions. Monteuse Claudine Dumoulin. Documentaliste Marie Maggiolo

Camdessus. Extrait 4'30

Témoignage de salle de montage... La projection de l'ouverture de l'émouvant documentaire « Rue Copernic, histoire d'un attentat », dont le montage fut réalisé par Claudine Dumoulin, est l'occasion d'évoquer la mauvaise qualité des éléments fournis par certaines sources.

Claudine Dumoulin raconte que lors de la conformation (1) du film, certains masters étaient encore timecodés, ou de basse qualité... Obligeant à des manipulations techniques de dernière minute. Les archives originales avaient en réalité été perdues, et il n'en subsistait que des copies vidéo médiocres.

Miss Universe 1929 . 2006 - Réalisateur Peter Forgacs. Lumen Films- Mischief Films.
Montage Peter Sass. Extrait 4'

L'art de Peter Forgacs. Peter Forgacs est un réalisateur hongrois qui a fait de l'utilisation de films d'amateur, et de l'histoire de leurs filmeurs, la matrice de son travail. L'extrait présenté de cette histoire d'amour unique, typique de la manière de Forgacs, suscite de nombreuses réactions. Valérie Massignon, documentaliste, pointe l'importance accordée à la texture des registres sonores. En superposant commentaire, bruitages, et musiques, Peter Forgacs et son musicien attitré Tibor Szemzo produisent une grande part de l'impact visuel de leurs films par le son.

Jean Yves de Lépinay souligne l'exposition par Forgacs de la matière même des archives : amorces, rayures et vitesses de défilement.

Vincent Schmitt, monteur, évoque la diversité et l'étrangeté des images utilisées.

Thierry Rolland précise un point de la méthode de Forgacs : la retouche des images.

Anne Connan met l'accent sur une image récurrente, celle d'un homme gras et libidineux, dans cette histoire basée sur un concours de beauté féminine, apportant un sous texte ironique au film.

« **Les quatre lieutenants français.** 1994- Réalisateur Patrick Jeudy. Trans Europe Films. Monteur Fabrice Charin. Documentaliste Christophe Gombert. Extrait 5'30

Intention romanesque à base d'archives... « Les quatre lieutenants français » est emblématique d'un genre à part : un récit fictif à base d'archives.

Son réalisateur Patrick Jeudy retrace avec truculence les origines du projet, et ses rapports avec les diffuseurs. Tout part d'un lot important d'images issues des fonds de l'ECPAD, qui lui donne l'idée d'un récit inspiré de films d'aventure de son enfance, notamment « Les quatre plumes blanches » (Zoltan Korda, 1939). Le film fut écrit au montage, et modifié jusqu'au dernier moment. Canal Plus et France 3, coproducteurs du film, bien que trouvant le récit parfois peu limpide, ne lui imposèrent aucune modification. Le réalisateur évoque également le travail de son co-auteur Louis Gardel, qui écrivit les commentaires pour coller au mieux aux archives.

Le film va prochainement être édité en DVD par l'ECPAD... Qui a saisi le film, le producteur n'ayant pas réglé pendant seize ans les droits d'exploitation des archives!

Albert Camus. 2009- Réalisateur Laurent Jaoui. Raspail Productions. Montage Claudine Dumoulin. Documentaliste Cécile Niderman. Extrait 4'

Écrit par Yves Gaillard
Lundi, 16 Mai 2011 20:17

Archives dans la fiction. Claudine Dumoulin introduit cet extrait issu du téléfilm de Laurent Jaoui consacré à Albert Camus, décrivant la remise du prix Nobel de littérature à l'auteur de « La peste ». Des images de Stéphane Freiss prononçant ce discours resté célèbre y alternent avec des archives d'époque, avec fluidité.

***Romain Gary, le roman du double.** 2010- Réalisateur Philippe Kohly . Ethan Productions. Montage Claudine Dupont. Documentaliste Valérie Combard Extrait 5' environ*

Philippe Kohly, Le spécialiste des listes de plans impossibles... Le réalisateur Philippe Kohly présente son travail, avant la projection de l'extrait issu de cette biographie de Romain Gary inspirée des « Promesse de l'aube ». Partageant le désintérêt de Gary pour le réel, son film est un « documentaire roman ». Dans l'extrait présenté, au moins six types d'images se répondent : des archives, du tournage en studio, de la photographie, de la vidéo amateur... Philippe Kohly revendique son goût de la « polyculture », ne voulant pas faire « seulement » du montage d'archives.

Aimant utiliser des extraits de films muet des années 20, il dit considérer l'archive comme une image permettant de faire « rebondir » les autres, par sa densité romanesque.

Se déclarant « le spécialiste des listes de plans impossibles », il évoque la force de sa relation avec les documentalistes. Partant d'un réservoir d'idées, ses demandes d'archives sont souvent d'une précision inatteignable... Mais grâce aux propositions de ses documentalistes, il découvre des images inattendues, qui enrichissent l'imaginaire visuel du film.

En réponse à cette présentation, une documentaliste dans la salle explique que cette relation documentaliste-réalisateur se fait malheureusement de plus en plus rare, pour des questions de budget et de planning.

En conclusion, Philippe Kohly commente son choix d'une voix féminine, celle de la comédienne Anouk Grinberg, pour le commentaire de son film : une voix féminine ne fait pas d'ombre à

Gary...

Camarades, il était une fois les communistes français. 2003- la Compagnie des Phares et Balises. Réalisateur Yves Jeuland. Montage Dominique Barbier. Documentaliste Marie-France Pirotte. Extrait 1'08'

Archives et musique. Thierry Rolland explique le choix de l'extrait – des ouvriers marchant vers l'opérateur, tandis que Serge Reggiani chante off « Paris ma rose » : il est représentatif de l'utilisation de la musique dans le travail d'Yves Jeuland.

Après avoir évoqué son prochain projet de film, co écrit avec Henri Gougaud, l'auteur du texte de « Paris ma rose », Yves Jeuland commente l'extrait. Pour lui, la chanson est aussi une archive : il s'agit donc de la montrer, soit sous forme d'interprétation filmée, soit en la faisant « dialoguer » une image qui lui correspond. L'extrait utilisé provient de Ciné Archives, il fut ralenti et légèrement colorisé pour obtenir une tonalité sépia. La séquence intervient comme une respiration dans le film dont elle est extraite.

Dominique Barbier, monteuse du film, ajoute que cette séquence fait contraste avec ce qui la précède, constituant un hommage à ces ouvriers.

Hôtel du Parc. 1991- Réalisateur Pierre Beuchot. Archipel 33. Montage Françoise Collin & Martine Bouquin. Documentalistes Frédérique Grou-Radenez, Marie-France Reverier, Marie Bessi... Extrait 1'30

Confusion des genres. Anne Connan introduit l'extrait en invitant le public à repérer les images amateur réelles, tournées à Vichy lors d'une visite du Maréchal Pétain, d'images

tournées pour le film, simulant la patine de l'archive.

Le film, précise-t-elle, fut réalisé avec le budget d'un film de fiction. L'utilisation de fausses archives n'a pas ici de fonction particulière, semble-t-il, sauf à "lisser" les différentes sources d'archives : actualités filmées "Vichy", film (ou films) amateur, puis de nouveau actualités filmées .

Véronique Massignon, documentaliste, intervient en posant la question de la confusion des genres : la dissolution dans ce film des frontières entre les images de toutes origines, qui aurait pu aboutir à un trouble sur la véracité des archives, ne provoque qu'une « légèreté lourde », flagrante en regard des autres extraits présentés.

Anne Connan conclut sur la place de l'archive dans le film de Pierre Beuchot, qui à son avis suscite chez le spectateur une interrogation sur le statut des archives, d'où l'intérêt critique et le côté précurseur à l'époque de cette mise en scène des archives.

***Roman Karmen. 2002- Réalisateur Patrick Barberis. Kuiv Productions. Montage Françoise Bernard & P
aul Morris.
Documentaliste Marie-Hélène Barberis
. Extrait 4'.***

La fabrication d'images d'archive. L'extrait présenté ici, montrant les importants moyens humains et techniques mis en oeuvre par le cinéaste russe Roman Karmen pour filmer une scène devenue emblématique de la défaite française en Indochine, constitue une démonstration par l'exemple du caractère parfois totalement mis en scène d'images « historiques »!

Les claquettes, quel pied!. 2006- Réaliseurs Yves Riou & Philippe Pouchain. CinéTévé.
Montage □ Michel Blustein. Documentaliste Véronique Lambert de Guise. Extrait 4'

Faire revivre. Yves Riou et Philippe Pouchain en commentant brièvement l'extrait de ce film de 2006, évoquent les racines de leur travail. Tout d'abord, l'immense plaisir de faire « revivre » les disparus, comme ici Clark Gable ou Judy Garland. Et une fois l'archive trouvée, trouver comment l'utiliser à son meilleur. Mission réussie, au vu de cette appropriation hilarante d'une publicité promotionnelle de la MGM!

(1) conformation : *(on dit également montage original ou montage négatif) phase du travail effectuée au laboratoire et consistant à assembler les éléments originaux de prise de vues (soit un négatif, soit un inversible, soit pour un montage vidéo des masters de bonne qualité) conformément à la copie de travail obtenue à la fin du montage.*

[Suite du compte rendu : problématiques techniques](#)