

Napoléon d'Abel Gance et la Cinémathèque française: expertise d'une collection

Joël Daire: Directeur délégué du Patrimoine, Cinémathèque française, Paris

Considéré par beaucoup comme le chef d'œuvre d'Abel Gance, *Napoléon* (1927) appartient de plein droit au patrimoine mondial du cinéma. Mais peu de films aussi célèbres recèlent autant de mystères, et ont suscité autant d'interrogations de la part des historiens comme des archivistes du cinéma. Sans cesse remise sur le métier, la restauration de ce film mythique réserve encore bien des surprises.

De longue date, la Cinémathèque française entretient des liens privilégiés avec l'œuvre de Gance, et avec *Napoléon* en particulier. En dépit de relations souvent tumultueuses avec Gance, Henri Langlois déploya toute son énergie pour sauvegarder le film. La Cinémathèque conserve ainsi dans ses collections de nombreux éléments relatifs à *Napoléon*, d'importantes archives papier aussi. Le fonds films fut à la source des principales restaurations entreprises, du vivant de Gance comme après son décès. Par ailleurs, depuis 1989, la Cinémathèque française détient les droits de *Napoléon* pour la France et certains territoires francophones, ce qui lui confère une responsabilité supplémentaire à l'égard de ce film, l'un des plus demandés par les festivals et cinémathèques étrangères.

Il était donc légitime que la Cinémathèque veuille faire le point sur sa collection, en évaluer les forces et les faiblesses. La fusion, en 2007,

avec la Bibliothèque du film avait permis de réunir en une seule entité les collections films et celles afférentes aux films (affiches, photos, dessins, archives, etc.). Le moment semblait donc venu de conduire l'expertise sur l'un des fonds les plus emblématiques de notre institution. La tâche s'annonçait d'ampleur car nos fichiers ne recensaient pas moins de 250 boîtes de films correspondant, ou semblant correspondre, au film de Gance. Il fut vite évident que nous ne pouvions entreprendre ce travail sans l'aide d'un spécialiste, sous peine de nous perdre dans le maquis des boîtes et des différents états que l'œuvre avait connu depuis sa création en 1927.

Le nom de Georges Mourier pour nous aider dans cette tâche s'imposa rapidement. Familier de l'œuvre de Gance, auquel il a consacré une part importante de ses travaux dès l'époque de ses études cinématographiques, il est par ailleurs un ami personnel de Clarisse Gance, fille du réalisateur, et de Claude Lafaye, le fidèle dévoué des dernières années. Il a collaboré avec Bambi Ballard à la restauration du film pour le compte de la Cinémathèque française au début des années 90. Réalisateur, il a tourné, entre autres, un documentaire consacré à Gance, intitulé *A l'Ombre des grands chênes* (2005). Et il poursuit ses recherches à partir des collections de la Cinémathèque, travaillant en 2007 sur l'une des nombreuses inventions techniques de Gance, le « Pictographe ».

Georges Mourier ayant accepté de s'engager à nos côtés pour piloter cette aventure au long cours, nous avons demandé à l'une de nos collaboratrices du service des sauvegardes et restaurations, Laure Marchaut, de l'assister dans sa tâche. Outre ses compétences d'assistante-monteuse, elle avait également travaillé à la restauration de *Napoléon* aux côtés de Bambi Ballard.

Les résultats de cette expertise, qui s'est étendue de 2008 à 2010, ont atteint leur objectif de départ : constituer un « dossier d'œuvre » aussi documenté que possible sur un fonds aussi prestigieux que complexe, nous permettre d'en comprendre l'histoire et en éclairer les différents aspects (techniques, historiques, esthé-

tiques). Ils les ont dans le même temps dépassé, puisqu'ils nous ont conduits, de manière assez inattendue, à décider d'entreprendre une nouvelle restauration/reconstruction de *Napoléon*. Pourquoi, comment ? C'est ce que, à notre demande, Georges Mourier expose dans l'article qui suit, en rendant compte de cette expertise hors norme qui a duré trois ans.

en

The saga of Abel Gance's immortal *Napoléon* continues. Its mythical original 1927 state and triptychs have come to figure among the holy grails of cinema history. Subsequent versions by Gance himself have added to the complexities of the quest. After decades of meticulous work and various versions by archivists and historians, most notably the dedicated Kevin Brownlow, its reconstruction and restoration is still in progress. It doubtless holds many more surprises, to be revealed in the ongoing project of the Cinémathèque française, which has had a long association with Gance and in 1989 acquired the rights to *Napoléon* for France and francophone territories. This major project has been entrusted to Gance scholar and specialist Georges Mourier, who for the first time has had access not only to all the materials previously known and available, but to "new" materials assembled and uncovered in his intensive 3-year research, from the Cinémathèque française, the Bibliothèque nationale de France, the Archives françaises du film du CNC, the Cinémathèque de Toulouse, and other sources, bringing together for the first time essential and copious written documentation, legions of previously uninventoried cans of film material, and the capabilities of digital comparison. With the full support of Clarisse Gance, the filmmaker's daughter, as well as Claude Lafaye, the devoted friend of Gance's last years, Mourier, who also worked on Bambi Ballard's version in the early 1990s, was deemed ideally equipped to undertake the Cinémathèque's project to analyse and make sense of this veritable jungle of material. He has produced a meticulously detailed dossier which helps to clarify the film's complex history as well as its technical, historical, and aesthetic aspects. The final objective of this extraordinary research and analysis? A considered and perhaps ultimate restored version is in the works.

es

La saga del inmortal *Napoléon* de Abel Gance continúa. Su mítica versión original de 1927 y sus trípticos llegaron a figurar entre los santos grialos de la historia del cine. Las versiones ulteriores realizadas por el propio Gance han aumentado las complejidades de la búsqueda. Tras décadas de meticuloso trabajo y distintas versiones realizadas por archiveros e historiadores, en particular las debidas a la dedicación de Kevin Brownlow, su reconstrucción y restauración está todavía en curso. Sin duda, aún han de surgir muchas más sorpresas en el proyecto desarrollado por la Cinémathèque française, que tiene ya una larga asociación con Gance y que 1989 adquirió los derechos de *Napoléon* para Francia y los territorios francófonos. Este importante proyecto ha sido confiado al erudito Georges Mourier, especialista en Gance, que por vez primera ha tenido acceso no sólo a los materiales ya conocidos y disponibles, sino también a "nuevos" materiales reunidos y descubiertos durante sus 3 años intensivos de investigación en la Cinémathèque française, la Bibliothèque nationale de France, los Archives françaises du film du CNC, la Cinémathèque de Toulouse y sobre otras fuentes, juntando por primera vez esencial y abundante documentación escrita, cantidades de latas de película no inventariadas y las posibilidades de la comparación digital. Con el total apoyo de Clarisse Gance, la hija del director, y de Claude Lafaye, el devoto amigo de Gance en sus últimos años, Mourier, que también trabajó en la versión de Bambi Ballard a principio de los 90, fue considerado perfectamente preparado para hacerse cargo del proyecto de la Cinémathèque de analizar y poner en claro esta auténtica jungla de materiales. Ha elaborado un dossier meticulosamente detallado que permite clarificar la compleja historia de la película así como sus aspectos técnicos, históricos y estéticos. ¿Cuál es el objetivo final de esta investigación y este análisis extraordinarios? Una meditada y quizás definitiva restauración que está en proceso.