

Cannes 2016 – Rapport d’activités 2015

Avant d’examiner le travail spécifique de l’AFCAE à travers l’action de ses groupes de soutien, il nous appartient de présenter la vie du mouvement Art et Essai en 2015, à travers les activités et actions menées par notre Association.

À la fin de l’année 2015, l’AFCAE comptait 927 membres, représentant 1131 établissements et 2 482 écrans. En comparaison, notre association représentait 852 adhérents, 1011 établissements et 2061 écrans il y a 10 ans. L’AFCAE regroupe également 22 associations régionales et départementales, qui sont un relais essentiel pour les salles du mouvement.

En 2015, 37 établissements adhérents de plus. La progression constante du nombre des adhérents est un indicateur du bien-fondé de nos actions. Elle renforce la représentativité de notre structure auprès des partenaires institutionnels et professionnels du mouvement.

La France est aujourd’hui, avec le plus grand nombre de salles membres, à la tête du mouvement international, représenté par la Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai (CICAE), qui regroupe en son sein 37 pays.

En 2015, 1159 cinémas ont été classés Art et Essai (55% du parc), dont la moitié ont au moins un label. Depuis la réforme de 2002, on note une progression constante du nombre de cinémas classés (972 en 2002). Cette augmentation existe alors que le parc a diminué en nombre d’établissements. La majorité des salles classées est implantée dans des villes petites et moyennes, ou en zone rurale. C’est le résultat d’un travail conjugué des professionnels et des pouvoirs publics pour un maillage cinématographique du territoire dense, assurant la diffusion des films dans leur diversité sur le territoire.

Ce réseau des salles Art et Essai n’est pas seulement une force d’un point de vue culturel. Il est également un moteur économique pour les films d’auteur. Les salles Art et Essai réalisent environ 60 millions d’entrées, soit près du tiers de la fréquentation en France. L’importance collective du mouvement Art et Essai est incontestable, il demeure le principal acteur du marché des films Art et Essai. Il nous paraît nécessaire de le rappeler au moment où a été ouvert par le CNC un chantier pour la modernisation et la simplification du classement Art et Essai, et où la reprise des Assises vise à mieux réguler la diffusion des films en salles.

Très classiquement, nous présenterons les activités de l’AFCAE par rubrique.

LES LIENS INSTITUTIONNELS

L’AFCAE, du fait de sa représentativité et de sa légitimité, joue un rôle de représentation dans de nombreuses commissions et instances.

Au niveau national

Au sein du CNC :

- Commission de classification des œuvres cinématographiques
- Commission d’aide sélective à la création et à la modernisation des salles
- Commission des avances majorées
- Commission nationale et commissions régionales du classement Art et Essai
- Commission d’aide sélective à la distribution
- Commission d’aide sélective aux cinématographies peu diffusées
- Commission d’aide sélective à la distribution des films de Patrimoine
- Commission d’aide sélective à la distribution des films Jeune Public

- Commissions nationales Ecole au cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma
- Observatoire de la diffusion cinématographique.

Au sein de la FNCF :

- Commission d'Education à l'image
- Commission Art et Essai

Au sein de la Mairie de Paris :

- Comité de pilotage pour les dispositifs Ecole et Collège au cinéma
- Réunions professionnelles de la Mission Cinéma

Diverses associations professionnelles associent l'AFCAE à leur travail au sein de leurs Conseil d'administration :

- Les Enfants de cinéma
- L'ADRC (Agence du Développement Régional du Cinéma)
- l'AFOMAV

Le Collège de recommandation des films Art et Essai

Le CNC a confié depuis de nombreuses années à l'AFCAE la gestion de la procédure de recommandation des films Art et Essai, ainsi que celle, depuis 2002, de la labellisation des films « Recherche et Découverte ». Au-delà de la procédure et de sa gestion quotidienne, l'AFCAE réunit une fois par an le Collège de recommandation, composé de 100 membres indépendants, représentant l'ensemble de la filière (exploitants, distributeurs, producteurs, réalisateurs, critiques, responsables de festival, personnalités, ...). Cette réunion a été décalée cette année en mars 2016, pour pouvoir évoquer la mission sur le classement Art et Essai confiée à Patrick Raude et accueillir tôt dans l'année les nouveaux membres du Collège de recommandation, renouvelé partiellement chaque année.

L'AFCAE entretient également des relations privilégiées avec les organisations représentant la filière indépendante, à tous ses niveaux : réalisateurs, producteurs, distributeurs.

Au niveau international

L'AFCAE est membre de la Coalition Française pour la Diversité Culturelle, pour défendre collectivement avec d'autres organisations l'exception culturelle.

Elle œuvre également au sein de la CICAIE (Confédération Internationale des Cinémas d'Art et d'Essai). Elle y est représentée de droit au Bureau et au Conseil d'Administration et a été moteur dans la mise en place, depuis 2004, de la formation *Art Cinéma = Action + Management*, action au rayonnement international.

LES ACTIONS AUPRÈS DES POUVOIRS PUBLICS

L'année 2015, année de transition entre l'ancienne et la nouvelle équipe, a été particulièrement chargée sur le terrain des actions politiques et l'équipe de l'AFCAE s'est attachée à être présente sur tous les dossiers, en étant force de propositions pour défendre les intérêts des salles Art et Essai, dans leur pluralité.

Mission sur la modernisation et la simplification du classement Art et Essai

Cette mission, annoncée en septembre 2015 par Frédérique Bredin, et confiée à Patrick Raude à la fin du mois de novembre, intéresse évidemment au premier chef l'AFCAE et les salles Art et Essai.

L'AFCAE a constitué, dès le mois d'octobre, un groupe de travail composé d'Administrateurs pour participer le plus activement possible aux travaux de Patrick Raude. La réflexion qui s'est poursuivie au sein du Bureau et du Conseil d'administration, en s'appuyant sur la collecte et l'analyse en interne de données statistiques, a permis de présenter en début d'année 2016 une contribution comportant une

quarantaine de propositions pour améliorer le dispositif, la diffusion des films recommandés et la situation des salles classées.

La réflexion menée et les propositions portées l'ont été sur une position clairement définie en Conseil d'administration dès le mois de novembre, reposant sur l'attachement de l'Association à l'esprit et aux principes du classement. À son caractère incitatif et progressif, tenant compte de la situation et des moyens de chacun.

Ce chantier, initié en 2015, aboutira en fin de notre Assemblée générale à la présentation par Patrick Raude de ses préconisations et propositions pour améliorer le dispositif. S'en suivra une concertation avec le CNC pour leur mise en œuvre, à laquelle l'AFCAE participera activement, en tant qu'acteur majeur de l'Art et Essai.

Elections régionales / renouvellement des conventions Etat-CNC-Régions

Sur proposition du groupe des Associations Régionales, l'AFCAE a adressé en novembre, un courrier à l'ensemble des candidats aux élections régionales pour attirer leur attention sur le rôle des salles Art et Essai sur le territoire et la nécessaire préservation de l'aménagement culturel et social du territoire, auxquelles toutes les salles participent. Ce courrier a pu appuyer les démarches entreprises localement, notamment par les associations régionales, auprès des candidats et élus.

Parallèlement, et dans la continuité de cette action, l'AFCAE a poursuivi des échanges avec le CNC pour appuyer la volonté de voir intégré dans les prochaines conventions triennales entre le CNC et les Régions (pour la période 2017-2019) un véritable volet consacré à l'exploitation et à la diffusion des films en salles. Sur ce terrain, l'AFCAE porte depuis 2015 plusieurs propositions : pour une aide régionale à la modernisation des salles, pour une intervention des collectivités pour faciliter la reprise de salles par des exploitants indépendants, pour un soutien financier régional complémentaire à l'Art et Essai, pour un co-financement entre le CNC, la Région et les collectivités concernées destiné à la création ou la pérennisation de postes d'animateurs Art et Essai et ainsi à renforcer les moyens humains dans les salles classées.

Ce travail se poursuit en 2016, à travers la participation de l'AFCAE à un groupe de réflexion mis en place par le CNC sur les prochaines conventions triennales.

Loi « Création » et reprise des Assises du cinéma

Présentée en 2014, lors de la première partie des Assises du cinéma, organisées par le Ministère de la Culture et de la Communication et le CNC, comme le moyen de mieux réguler la diffusion des films en salles, le projet de loi « Création » a fait l'objet en 2015 de plusieurs discussions devant le Parlement.

L'AFCAE a suivi ces travaux parlementaires pour défendre l'insertion dans cette loi de mesures permettant : l'amélioration du dispositif de régulation des formules illimitées et les conditions d'adhésion et de rémunération des exploitants indépendants qui acceptent les cartes illimitées, l'extension des pouvoirs du Médiateur du cinéma en la matière, l'aménagement des engagements de programmation souscrits par les opérateurs dominants sur le marché de l'exploitation et la création d'engagements de diffusion des distributeurs pour améliorer les conditions d'accès aux films des salles Art et Essai.

Même si le vote définitif de la loi « Création » a conduit à l'abandon par le Gouvernement et le Parlement de certaines de ces mesures, l'action de l'AFCAE se poursuit en 2016 à travers la reprise des Assises du cinéma. La nouvelle Ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay, a dit et écrit sa volonté de mieux réguler les phénomènes de concentration qui se sont accrus de manière significative ces dernières années, au détriment du pluralisme et de la diversité cinématographique.

Nouvel agrément des formules illimitées « UGC Illimité » et « Le Pass »

2015 a également été l'année du renouvellement – prévu tous les 4 ans par la loi – de l'agrément des formules illimitées proposées par les deux principaux circuits d'exploitation : Gaumont-Pathé et UGC. Sur ce terrain, et comme en 2011, l'AFCAE a mené une action forte en collaboration avec le SCARE et l'ARP pour améliorer les conditions contractuelles des exploitants indépendants dits « garantis » par la loi. L'action s'est traduite par un courrier commun et une audition par la Commission ad hoc chargée de donner un avis au CNC dans le cadre de l'agrément délivré aux émetteurs de cartes illimitées.

Si cette action n'a pas pleinement abouti, elle a contribué à faire prendre conscience aux pouvoirs publics de l'urgence d'améliorer le système et les conditions de rémunération des exploitants « garantis », jusque là inévitables. Ce qui s'est traduit par une disposition spécifique dans la loi « Création », maintenue lors du vote définitif de cette loi en mars 2016.

Aménagement cinématographique du territoire

Au-delà de la demande réitérée que l'ensemble des préconisations du rapport Lagauche soient intégrées dans la loi, et comme chaque année depuis l'origine du système des CDAC, l'AFCAE a accompagné devant la Commission nationale les adhérents qui l'ont sollicité, que ce soit pour défendre un projet ou s'opposer à une demande de création ou d'extension, paraissant contraire à un l'aménagement cinématographique du territoire.

L'AFCAE est ainsi intervenue en 2015 sur :

- La création d'un cinéma « Cinémovida », de 8 écrans et 1 701 places, à Maurepas, Yvelines (intervention sur un projet autorisé par la CNAC, pour faire valoir la nécessité d'engagements de nature à préserver le Ciné 7 à Elancourt)
- La création d'un cinéma « C2L », de 10 écrans et 1.230 places, à Coignières, Yvelines (opposition à un projet finalement refusé par la CNAC, déstructurant par rapport à l'aménagement du territoire)
- La création d'un cinéma « Ciné Avenir » de 5 écrans et 961 places, à Mortagne-sur-Sèvre, Vendée (opposition à un projet autorisé par la CNAC d'une taille disproportionnée par rapport à l'aménagement du territoire)
- La création d'un cinéma de 5 écrans et 987 places, à Arès, Gironde (opposition à un projet refusé par la CNAC porté par une grande surface, portant atteinte au projet de l'exploitant local)
- La création d'un cinéma « La Dolce Vita » de 4 écrans et 637 places, à Andernos-les-Bains, Gironde (soutien à un projet autorisé par la CNAC, porté par l'exploitant local)

Médiation du cinéma

L'AFCAE a poursuivi un dialogue constant avec la Médiatrice du cinéma. Dès sa nomination à l'automne, le Président et le délégué général de l'AFCAE ont rencontré la nouvelle Médiatrice du cinéma, Mme Laurence Franceschini, nommée en remplacement de Jeanne Seyvet. L'échange a permis une discussion approfondie sur les spécificités et les difficultés des salles Art et Essai.

L'AFCAE est également intervenue pour soutenir les demandes de médiation des adhérents qui l'ont sollicitée. Ainsi, par exemple, l'AFCAE est intervenue en fin d'année pour soutenir la demande du cinéma L'Arlequin de pouvoir bénéficier d'une copie 70mm du dernier film de Quentin Tarantino, *Les huit salopards*.

Projets d'aménagements et de modernisation des salles Art et Essai

Là encore, l'AFCAE a suivi les dossiers portés par des adhérents. On notera notamment le soutien apporté aux salles adhérentes de Dijon pour que le réaménagement cinématographique de la ville soit fait de manière cohérente, en préservant des cinémas Art et Essai indépendants. Le président de l'AFCAE, qui était encore Patrick Brouiller, s'est ainsi rendu à Dijon pour porter le projet des exploitants Art et Essai auprès de la Mairie. François Aymé s'est également, à la demande des Studios, rendu à Brest pour défendre un aménagement équilibré du cinéma dans cette ville.

L'ORGANISATION DE MANIFESTATIONS

Comme chaque année, l'AFCAE a organisé et s'est associée à plusieurs manifestations et évènements, toujours plus nombreux.

Les Rencontres Nationales Art et Essai de Cannes

En 2015, le thème abordé a été : « *Bilan et perspectives du mouvement Art et Essai à l'aube des 60 ans de l'AFCAE* ». Introduit par Daniel Sauvaget, animé par Laurent Creton, avec la participation de Sylvie Pialat, Céline Sciamma, Robert Guédiguian, Philippe Martin, et Emmanuel Papillon.

En avant-premières, 9 films en sélections, hors compétition officielle ont été présentés :

Maryland, Alice Winocour (*Un Certain Regard*)

Fatima, Philippe Faucon (*Quinzaine des Réalistes*)

Amnesia, Barbet Schroeder (*Sélection Officielle, séance spéciale*)

An, Naomi Kawasé (*Un Certain Regard*)

The Other Side, Roberto Minervini (*Un Certain Regard*)

Dégradé, Arab et Tarzan Abou (*Semaine de la Critique*)

Lamb, Yareb Zeleke (*Un Certain Regard*)

Une Histoire de Fou, Robert Guédiguian (*Sélection Officielle, séance spéciale*)

Les Chansons que mes frères m'ont apprises, Chloé Zhao (*Quinzaine des Réalistes*)

Plus de 800 professionnels et institutionnels ont assisté à cette grande messe de l'Art et Essai. Rendez-vous devenu incontournable, en amont du Festival de Cannes, l'édition de 2015 a été particulière et chargée d'émotion avec les départs de l'équipe dirigeante en place depuis 21 ans : Patrick Brouiller, Alain Bouffartigue, Xavier Blom.

Le Festival AFCAE/Télérama

L'AFCAE a co-organisé le Festival Télérama qui a eu lieu du 21 au 27 Janvier 2015. 249 cinémas adhérents ont participé, en enregistrant 250 000 entrées environ, résultat satisfaisant compte tenu du contexte difficile du début de l'année 2015.

Lors de cette édition, la ville de Rennes a enregistré 7 015 entrées sur deux sites (Le ciné-TNB et le cinéma Arvor), Le Comœdia à Lyon, en a comptabilisé 6 276 et Le Piazza Victor Hugo à Besançon, 3 166. Les 400 Coups à Angers, Le Studio à Brest, L'Eldorado à Dijon, La Coursive à La Rochelle, Le Cameo à Nancy, Le Katorza à Nantes, Le Studio à Niort ou encore Le Navire à Valence, ont dépassé les 2000 entrées. En Île-de-France, les 55 cinémas participants ont enregistré 73 228 entrées, dont 50 000 à Paris, représentant une part de marché de 7,5 %.

Concernant les films, le trio de tête était composé de **Mommy** de Xavier Dolan (39 000 entrées), **The Grand Budapest Hotel** de Wes Anderson (28 000 entrées) et **Hippocrate** de Thomas Lilti (26 000 entrées).

Le Prix Jean Lescure des Cinémas Art et Essai

À la suite d'une décision prise par le nouveau Conseil d'administration, le Concours de nouvelles Jean Lescure n'a finalement pas été reconduit en 2015, en accord avec le CNC. Le Conseil d'administration a décidé de remplacer le Concours de nouvelles Jean Lescure par un Prix Jean Lescure des cinémas Art et Essai. À partir d'une pré-sélection établie par le Conseil d'administration, les salles adhérentes seront appelées à voter pour le meilleur film de la saison écoulée. Le film pourra être re-programmé durant l'été par les salles qui le souhaitent.

L'objectif de cette opération est de mettre en valeur le réseau Art et Essai et le travail d'éditorialisation des salles Art et Essai.

Il faut ajouter à ces opérations d'autres manifestations qui seront traitées dans les rapports des groupes : Rencontres Nationales Art et Essai Jeune Public, Patrimoine / Répertoire, les Journées Professionnelles du Festival Lumière 2015, le « hors les murs » du Festival Toute la mémoire du Monde, ...

LES ACTIONS DE COMMUNICATION

Pour relayer ses actions et informer au mieux ses adhérents, ses partenaires et la presse, l'AFCAE développe divers outils et actions de communication :

Le Courrier de l'Art et Essai

10 numéros, comprenant entre 8 à 20 pages, sont édités annuellement, tirés chacun à 1.800 exemplaires. Ce courrier est envoyé à nos adhérents, à nos partenaires institutionnels, ainsi qu'à la presse. C'est un outil qui permet à la fois de faire connaître les actions de l'AFCAE, et de faire le point sur l'actualité du secteur, en relayant notamment à travers l'édito, la position de notre mouvement.

Depuis la fin d'année 2015, le Courrier Art et Essai est envoyé en version numérique aux adhérents qui le souhaitent.

Un projet de nouvelle maquette et d'une version numérique en ligne sont en cours d'examen.

Le site Internet de l'AFCAE

Le site internet, mis en ligne au dernier trimestre 2014, est fonctionnel et permet de communiquer sur les actions de l'association et celles de nos partenaires : procédure de classement des salles, liste des films recommandés et soutenus, listes des adhérents, manifestations, éditos du Courrier de l'Art et Essai, actualités, etc.

Un accès privé, réservé à l'ensemble de nos adhérents, leur permet également de collecter des informations et documents complémentaires en ligne : programmes des sessions des projections des différents groupes, procès-verbaux des CA et de l'AG annuelle à Cannes, formulaires d'inscription, Courriers de l'Art et Essai, documents d'accompagnement des films soutenus, , et de visionner divers contenus, dont les Avant-programmes Patrimoine.

Au-delà des 5 000 consultations hebdomadaires pour la recommandation des films Art et Essai, cet outil fait l'objet d'un usage important, on dénombre, en moyenne, chaque semaine, près de 400 consultations pour les soutiens Jeune Public, 200 pour les soutiens Actions Promotion, et 120 consultations pour les soutiens Patrimoine Répertoire.

150 personnes se connectent chaque semaine à leur compte adhérent.

Un projet de développement et d'éditorialisation de l'espace adhérent est en cours d'examen.

Les Newsletters

Depuis 2015, l'AFCAE communique également au moyen de newsletters, permettant de transmettre rapidement aux adhérents des informations importantes, qu'il s'agisse du classement Art et Essai, du relevé des principales décisions du CA, des nouveaux soutiens des différents groupes, ou pour faire connaître la position de l'AFCAE sur des sujets d'actualités.

Les actions en direction des médias

Afin de mieux faire connaître nos positions, assurer le rayonnement du mouvement, et défendre au mieux les intérêts économiques, culturels et politiques des salles, l'AFCAE développe des actions de relation presse. En 2015, 104 parutions ont concerné l'AFCAE.

*

Ce rapport est un témoignage de la continuité des actions de l'AFCAE pour la défense et le développement des valeurs de l'Art et Essai et de l'ensemble des salles qui s'y reconnaissent.

Toutes ces actions sont possible grâce à l'implication des élus de l'association, des membres des différents groupes de travail qui permettent, par leurs actions bénévoles, de mener à bien nos missions. Enfin, remercions toute l'équipe de permanents de l'AFCAE, qui assure le fonctionnement de la structure et la mise en œuvre de nos actions au quotidien.