LE CINÉMA JEAN EUSTACHE présente

SAISON 4

UNI POP DU CINÉMA

UNIVERSITÉ POPULAIRE

PESSAC

SEPT 2013 - **JUIN** 2014

ÉDITO

par **Jean-Jacques Benoît**,
Maire de Pessac, Conseiller général de la Gironde,
Vice-président de la CUB.

Selon l'historien Joseph Bédier, « *le cinéma, c'est un oeil ouvert sur le monde* » . À Pessac, cette phrase prend tout sens grâce à l'engagement et au travail effectué par l'équipe du cinéma Jean Eustache depuis près de 25 ans. Audace, créativité, souci de dévoiler un peu plus l'univers cinématographique au plus grand nombre : telles sont les orientations du cinéma, soutenu pour cela par la Ville de Pessac, le Conseil Régional d'Aquitaine et d'autres partenaires.

Jouissant d'une vraie reconnaissance auprès des professionnels du cinéma, la qualité de la programmation tout comme les nombreuses animations proposées ont permis au cinéma Jean Eustache de consolider sa réputation de cinéma indépendant. Le Festival Les Toiles Filantes, les avant-premières surprise sans oublier bien sûr le Festival international du Film d'histoire : le cinéma a inscrit son empreinte dans la vie culturelle pessacaise, dépassant largement les « frontières » de son territoire.

Je suis heureux et fier de constater que l'engouement pour l'Université populaire du cinéma ne faiblit pas, preuve en est les 700 personnes déjà inscrites pour la saison 4. Fort du succès rencontré, l'équipe du Cinéma Jean Eustache continue d'innover en proposant une nouvelle déclinaison avec l'Université populaire d'histoire. Au vu du programme proposé, je gage d'une réussite totale, dans un territoire déjà sensibilisé aux liens entre le Cinéma et l'Histoire. Pour cela, le Cinéma disposera d'un partenaire privilégié avec l'Espace Histoire-Image. Ce dernier, en lien avec une exposition présentée au printemps 2014 à la Médiathèque Jacques Ellul, va permettre la venue de Serge Toubiana, Directeur de la Cinémathèque Française, pour un cours sur François Truffaut.

Je tiens une nouvelle fois à féliciter toutes les personnes qui œuvrent tout au long de l'année au cinéma Jean Eustache pour faire de ce lieu une institution culturelle de qualité par une programmation adaptée à tous les publics. RDV donc pour une nouvelle aventure cinématographique !

Retrouvez l'édito d'**Alain Rousset** dans le programme de l'Unipop Histoire.

LES 33 COURS

OUVERTURE	JEU 12.09 – **Naissance d'une cinéaste** avec **Katell Quillevéré** / p. 5
LE CINÉMA D'ANIMATION	JEU 19.09 – **Frédéric Back** par **Jean-Claude Raspiengeas**/ p. 7
	JEU 26.09 – **Panorama du cinéma d'animation** par **Michèle Hédin** / p. 8
	JEU 03.10 – **Paul Grimault** par **Jean-Pierre Pagliano** / p. 9
L'AMOUR AU CINÉMA	JEU 10.10 – **L'amour au cinéma** par **Guy Magen** / p. 11
LE CINÉMA FACE À L'HISTOIRE	JEU 17.10 – **Verdun à l'écran** par **Clément Puget** / p. 13
	JEU 07.11 – **Rencontre avec Yves Jeuland** / p. 14
LA PRODUCTION ET LES STUDIOS #1	JEU 14.11 – **Rencontre avec Pierre Grünstein** / p. 15
LE CINÉMA INDIEN	MER 20.11 – **Les cinémas de l'Inde** par **Michèle Hédin** / p. 17
LA PRODUCTION ET LES STUDIOS #2	JEU 05.12 – **Produire pour la télévision** par **Jean Labib** / p. 19
	MER 11.12 – **Les Studios hollywoodiens** par **N. T. Binh** / p. 20
ANALYSES DE FILMS	JEU 19.12 – **La Nuit du chasseur** par **Charles Laughton** / p. 22
	JEU 09.01 – **Le Désert rouge** par **Florence Lassalle** / p. 23
	JEU 16.01 – **Fiancés en folie** par **Stéphane Goudet** / p. 24
	JEU 23.01 – **Les Sept Samouraïs** par **Catherine Cadou** / p. 25
	JEU 30.01 – **La Dolce Vita** par **François Aymé** / p. 26
L'ADAPTATION EN QUESTION	JEU 06.02 – **Don Quichotte l'indomptable** par **Progrès Travé** / p. 28
	JEU 13.02 – **Les Misérables à l'écran** par **Claude Aziza** / p. 29
	JEU 20.02 – **SÉANCE SURPRISE !**
LE CINÉMA SOVIÉTIQUE	JEU 06.03 – **Cinéma et révolution** par **Jean-Marie Tixier** / p. 31
	JEU 13.03 – **Andreï Tarkovski** par **Jean-François Cazeaux** / p. 32
	JEU 20.03 – **Le cinéma soviétique des années 20** par **Natacha Laurent** / p. 33
PORTRAITS DE CINÉASTES	JEU 27.03 – **Jean Grémillon** par **Geneviève Sellier** / p. 35
	JEU 03.04 – **François Truffaut** par **Serge Toubiana** / p. 36
	JEU 10.04 – **Pier Paolo Pasolini** par **Monique Moulia** / p. 37
	JEU 17.04 – **Frank Borzage** par **Hervé Dumont** / p. 38
LÉGENDES D'HOLLYWOOD	JEU 24.04 – **Michael Cimino** par **Boris Barbiéri** / p. 39
	JEU 15.05 – **Le mythe Bogart** par **Claude Aziza** / p. 41
	JEU 22.05 – **Burt Lancaster** par **Alexandre Milhat** / p. 42
	JEU 05.06 – **Marlon Brando** par **Florence Colombani** / p. 43
LA CRITIQUE DE CINÉMA	JEU 12.06 – **Naissance de la critique** par **Pierre Lherminier** / p. 45
	JEU 19.06 – **Années 50-70, l'âge d'or de la critique** par **Jean Roy** / p. 46
	JEU 26.06 – **La critique aujourd'hui** par **Sophie Avon** / p. 47

Ouverture

jeu 12.09 › **Naissance d'une cinéaste : Katell Quillévéré**

en sa **présence**

UN POISON VIOLENT + **SUZANNE** de Katell Quillévéré

JEU
12
09

Naissance d'une cinéaste : **Katell Quillévéré**

en présence de la cinéaste

UN POISON VIOLENT + SUZANNE

Katell Quillévéré
Fr · 2010 & 2013
1h32 & 1h34

(1) Anna, 15 ans, prépare sa confirmation. Le départ de son père et ses premières amours vont modifier sa vision des choses.

(2) Confrontée très jeune à la mort de sa mère, Suzanne cultive au fil des années un irrépressible appétit de vie.

p. **5**

L'INTERVENANTE Il y a trois ans, nous avions beaucoup apprécié **Un poison violent**, portrait tout en nuances d'une adolescente qui tournait le dos à la religion pour s'ouvrir à la sensualité. **Suzanne** fait plus que confirmer le talent de Katell Quillévéré ; c'est l'une des révélations majeures du dernier Festival de Cannes et un véritable coup de cœur. À l'instar de Robert Guédiguian ou d'Alix Delaporte, la cinéaste a la conviction contagieuse que les gens ordinaires peuvent « eux aussi » avoir une vie passionnante et que le meilleur moyen de le montrer est de renoncer à toute forme d'apitoiement, de schématisme ou d'exhibitionnisme. **Suzanne** se présente donc avant tout comme un film généreux, attachant, et puissant, porté par une superbe troupe d'acteurs (Sara Forestier, Adèle Haenel et François Damiens). Par ailleurs, l'autre point fort du film réside dans l'ampleur de sa narration. Katell Quillévéré n'a pas hésité à sortir de la tranche de vie pour nous embarquer au fil des décennies aux côtés de ses héroïnes. Ainsi, avec un certain culot, elle filme le temps qui passe et donne à son œuvre des allures de superbe mélodrame qui fraye avec bonheur avec le naturalisme.

UN POISON VIOLENT À 16H15 · SUZANNE À 19H45

Le cinéma d'**animation**

jeu 19.09 › **Frédéric Back** par **Jean-Claude Raspiengeas**
L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES + **LE FLEUVE AUX GRANDES EAUX**

jeu 26.09 › **Panorama du cinéma d'animation**
par **Michèle Hédin**
L'ILLUSIONNISTE de Sylvain Chomet + **JASMINE** d'Alain Ughetto,
en sa présence

jeu 03.10 › **Paul Grimault** par **Jean-Pierre Pagliano**
LE ROI ET L'OISEAU

Frédérick Back

par Jean-Claude RASPIENGEAS, chef du service Culture – *La Croix*

L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES
+ LE FLEUVE AUX GRANDES EAUX

F. Back · Can
1987 & 1993
30 mn & 24 mn

(1) Un berger décide de planter des arbres dans une région déserte à la limite des Alpes.

(2) Exploration poétique du fleuve Saint-Laurent, où le mouvement de l'eau entraîne les plantes, les poissons et les hommes.

L'INTERVENANT Diplômé de l'IEP de Bordeaux, Jean-Claude Raspiengeas entame son parcours aux *Nouvelles littéraires* avant de travailler à Radio France, puis à *Télérama*. En 2002, il devient chef du service Culture et communication de *La Croix*. Il signe également des documentaires télé, dont « Paroles d'otages » (Fipa d'or en 1990), ainsi qu'une biographie-référence de Bertrand Tavernier. Son dernier cours : Bertrand Tavernier.

LE COURS, LES FILMS La trajectoire de Frédéric Back n'est pas ordinaire : peintre d'origine allemande installé au Canada depuis la fin des années 1940, il réalise, de 1970 à 1993, dix films d'animation qui vont susciter l'admiration générale et glaner des dizaines de prix. **L'Homme qui plantait…** et **Le Fleuve…** sont ses ultimes œuvres, venant couronner une carrière placée sous le signe de la lumière, de la couleur et de la communion avec la nature. Comme il l'a joliment formulé à la sortie du **Fleuve…**, « je voulais voir des vols d'oiseaux, des bancs de poissons, le jeu de la lumière, pour trouver la souplesse, et laisser chaque poisson trouver la lumière à sa manière. Pour faire ressentir la vie. »

JEU
19
09

Panorama du **cinéma d'animation**

par Michèle HÉDIN, administratrice du Jean Eustache et Alain UGHETTO, cinéaste

L'ILLUSIONNISTE + JASMINE [AVANT-PREMIÈRE !]

S. Chomet
& A. Ughetto · Fr ·
2010 & 2013
1h17 & 1h10 mn

(1) Fin des années 1950. Un illusionniste sur le déclin part tenter sa chance en Angleterre.

(2) 1979. La passion d'un français et d'une iranienne, sur fond de révolution khomneyniste.

L'INTERVENANTE Contributrice de longue date à l'action pédagogique du Festival du Film d'histoire, Michèle Hédin a conçu de nombreux dossiers destinés aux enseignants. Elle anime des journées de sensibilisation au thème du Festival et organise chaque année pour l'Association du Cinéma Jean Eustache plusieurs journées thématiques. Ses précédents cours : Alain Resnais / La comédie italienne.

LE COURS, LES FILMS Secteur économique florissant, le cinéma d'animation s'adresse aujourd'hui à des publics variés. Diversité qui se retrouve aussi dans les techniques de réalisation, même si le dessin animé a longtemps phagocyté les autres modes d'expression (marionnettes, papiers découpés...). Chronologique, ce panorama croisera ces aspects techniques avec les aspects historiques et esthétiques des diverses écoles nationales, en mettant l'accent sur les créateurs les moins connus. **L'Illusionniste** et **Jasmine** témoignent de l'exceptionnelle santé du cinéma hexagonal en matière d'animation, avec des parti-pris puissamment nostalgiques (**L'Illusionniste**) ou radicaux (**Jasmine**).

L'ILLUSIONNISTE À 16H30 · JASMINE À 20H30

JEU
03
10

Paul Grimault

par Jean-Pierre PAGLIANO, historien du cinéma

LE ROI ET L'OISEAU

Paul Grimault
Fr · 1980
1h27 · coul
Avec les voix de
Jean Martin,
Pascal Mazzotti.

Dans un lointain royaume. Un souverain qui se conduit en tyran, voit son pouvoir remis en cause par un oiseau facétieux et plein de ressources.

L'INTERVENANT Jean-Pierre Pagliano est historien du cinéma. Enseignant, producteur à France Culture de 1981 à 1993, collaborateur de *Positif*, *CinémAction* et *Jeune Cinéma*, il a publié dès les années 1980 des monographies consacrées à Paul Grimault et Jacques Brunius. Familier de la galaxie Prévert, Jean-Pierre Pagliano est le grand spécialiste de l'univers de Grimault. Il vient de publier un ouvrage de référence sur **Le Roi et l'Oiseau**.

LE COURS, LE FILM Paul Grimault occupe une place essentielle dans l'animation hexagonale, qu'il a illuminée de son talent et de son acharnement au travail du milieu des années 1930 aux années 1980. Sa filmographie est relativement restreinte : une vingtaine de courts métrages et un long métrage qui fut, comme le rappelle J.-P. Pagliano, « la grande affaire de sa vie ». **Le Roi et l'Oiseau** est un peu à Paul Grimault ce que **Napoléon** fut à Abel Gance. Repris et complété, 25 ans après un film original (**La Bergère et le Ramoneur**) renié par le cinéaste et J. Prévert, **Le Roi…** acclimate la poésie consubstantielle au conte à la ligne claire du dessin et à l'humour iconoclaste et piquant de Jacques Prévert.

jeu 10.10

L'amour au cinéma

par **Guy Magen**

HIROSHIMA MON AMOUR d'Alain Resnais

+ **LA VIE D'ADÈLE – CHAPITRE 1 & 2** d'Abdellatif Kechiche

JEU
10
10

L'amour au cinéma
1re partie

par Guy MAGEN, universitaire

HIROSHIMA MON AMOUR + LA VIE D'ADÈLE

A. Kechiche
& A. Resnais · Fr
1958 & 2013
1h31 & 2h59.

(1) Distantes de plusieurs années, deux histoires d'amour marquées par la guerre, l'une à Nevers, l'autre à Hiroshima.

(2) Quand Adèle, lycéenne, rencontre Emma, ses certitudes sur l'amour et le désir basculent.

p. 11

L'INTERVENANT Guy Magen, docteur en Siences de l'éducation, enseigne le cinéma à l'Université Paris VIII; il est également formateur pour les enseignants de cinéma des collèges et lycées. Il dirige le Cinéma Jacques Tati à Orsay. Il publie dans la revue *CinémAction* et collabore avec Canal + et TF1 pour des séries didactiques autour du cinéma de fiction.

LE COURS, LES FILMS Il fallait bien deux rendez-vous, pas moins, pour traiter l'un des thèmes éternels du cinéma. Avec des systèmes de représentation qui auront oscillé, en plus d'un siècle, de la pudeur (ou du romantisme vaporeux) au réalisme le plus cru – mettons d'**Autant en emporte le vent** au **Dernier Tango à Paris**, si l'on veut absolument parcourir le spectre le plus large. **Hiroshima mon amour** et **La Vie d'Adèle**, (le second en passe de devenir, comme le premier, une date dans l'histoire du cinéma français) réalisent eux aussi le grand écart entre deux conceptions aussi dissemblables que possible : lutte entre incarnation et abstraction chez Resnais, crudité volcanique chez Kechiche.

HIROSHIMA... À 16H15 · LA VIE D'ADÈLE À 20H30

Le cinéma face à **l'histoire**

jeu 17.10 › **Verdun à l'écran** par **Clément Puget**
VERDUN, VISIONS D'HISTOIRE de Léon Poirier
Ciné-concert avec **Hakim Bentchouala** (piano)

jeu 07.11 › **Rencontre avec Yves Jeuland**
COMME UN JUIF EN FRANCE d'Yves Jeuland

La **production** et les **studios** #1

jeu 14.11 › **Rencontre avec Pierre Grünstein**
LE JOLI MAI de Chris Marker et Pierre Lhomme

JEU
17
10

AVEC LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

Verdun à l'écran

par Clément PUGET, universitaire

Ciné concert

VERDUN, VISIONS D'HISTOIRE

Léon Poirier
Fr · 1928
2h31 · nb
muet · Avec
Albert Préjean,
Jeanne
Marie-Laurent.

Rconstitution en trois actes de la terrible bataille de Verdun, des forces en présence à la terrible expérience du feu.

L'INTERVENANT Enseignant-chercheur, Clément Puget concentre son activité sur l'analyse des rapports histoire-cinéma, autour de questionnements relatifs aux archives, à la mémoire et à l'écriture de l'événement. Ses recherches portent sur l'historiographie, le cinéma documentaire et le statut des archives dans les films. Il est responsable du Master professionnel cinéma « Réalisation de documentaires et valorisation des archives » à Bordeaux 3.

LE COURS, LE FILM À partir de l'émergence concrète, en 1916, du reportage de guerre, l'image animée n'a cessé de s'emparer, de réinterpréter – voire de fonder – l'imaginaire de guerre. La bataille de Verdun joue un rôle essentiel dans ce processus, d'abord à travers les images d'archives (souvent mêlées avec des scènes « reconstituées » pas toujours décelables) puis, dans l'entre-deux guerre, à travers des fictions qui soulignent, dans l'Hexagone en particulier, la dimension traumatisante du conflit et le brutal basculement dans la modernité qu'il opère. Tourné en 1927, le film de Léon Poirier est au carrefour de cette évolution – et des problématiques qu'elle soulève.

p. **13**

CINÉ-CONCERT [TARIF : 10 €] AVEC HAKIM BENTCHOUALA, PIANO

JEU
07
11

Rencontre avec **Yves Jeuland**

Cinéaste

COMME UN JUIF EN FRANCE

Yves Jeuland
Fr · 2006
3h · doc
Auteur : Michel Winock

De l'affaire Dreyfus aux actes antisémites commis plus récemment, retour sur le parcours de la communauté juive dans la France du XXe siècle.

L'INTERVENANT, LE COURS Depuis ses débuts derrière la caméra en 1997 (**Scènes de classe en Bavière**), Yves Jeuland a alterné « carnets de campagnes » (**Paris à tout prix** ; **Un village en campagne**) et portraits de groupes. Car celui qui compose depuis près de 15 ans de véritables fresques au carrefour de l'histoire et de la sociologie (**Camarades**, **Le Siècle des socialistes**, **Comme un Juif en France**, et le récent **Il est minuit, Paris s'éveille**) se confronte sans cesse au mouvement de l'histoire, généralement dans des récits amples eux-mêmes inscrits sur de vastes périodes – **Comme un Juif en France** en exemplaire à cet égard. C'est de ce délicat travail de synthèse (de l'histoire) et d'architecture (dans la conception des œuvres) dont il viendra témoigner.

LE FILM « Le réalisateur Yves Jeuland balaie un siècle de relations entre la France et ses citoyens juifs, dans un documentaire captivant qui conjugue avec bonheur rigueur historique, réflexion et... humour. Sans jamais tomber dans un inventaire chronologique, Yves Jeuland s'attarde sur des événements marquants qui dessinent tout en nuances le portrait d'une communauté. » – *Le Figaro*

p. 14

JEU
14
11

Rencontre avec **Pierre Grünstein**

Producteur

LE JOLI MAI [COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE !]

Chris Marker
& Pierre Lhomme
Fr · 1963 · 2h16 ·
nb · doc
Narrateur :
Yves Montand.

Paris, mai 1962. Alors que s'achève la guerre d'Algérie, des Parisiens de toutes conditions expriment leurs craintes, leurs opinions et leurs espoirs.

L'INTERVENANT, LE COURS Il suffit de jeter un œil à la filmographie de Pierre Grünstein pour définir sa place dans le cinéma français des 40 dernières années. À son actif, une cinquantaine de films en tant que producteur exécutif, et des collaborations prestigieuses : Roman Polanski (**Tess**), Patrice Chéreau (**La Reine Margot**), Jean-Jacques Annaud (**L'Ours**), Costa-Gavras (**Amen**) ou Abdellatif Kechiche (**La Graine et le mulet**). Mais aussi – mais surtout ? – un compagnonnage de longue date avec Claude Berri, à travers les propres films mais aussi les productions de ce dernier. Cinéma d'auteur, cinéma populaire : à l'image de Berri lui-même, Pierre Grünstein a œuvré dans une direction où ces catégories factices baissent pavillon devant leur propre inanité.

LE FILM « Le schéma du film s'apparente au cinéma-vérité, à base d'interviews avec son direct : en fait, il s'agit d'une œuvre très personnelle où Chris Marker s'investit totalement, par le choix du montage ou la sincérité du commentaire. Il est le témoin lucide de son époque dans ce film brillant, intelligent, poétique ou ironique, toujours généreux et passionnant. » – *Guide des Films*

mer 20.11

Les cinémas de l'**Inde**

par **Michèle Hédin**

LE PETIT PEINTRE DU RAHJASTAN de Rajkumar Bhan +
LE TRÔNE DE LA MORT de Murali Nair

suivi d'une **rencontre** avec les deux cinéastes

MER
20
11

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DU FILM D'HISTOIRE

Les cinémas de l'**Inde**

par Michèle HÉDIN, administratrice du Cinéma Jean Eustache et les cinéastes Rajkumar Bhan et Murali Nair

LE PETIT PEINTRE DU RAHJASTAN + LE TRÔNE DE LA MORT

R. Bhan & M. Nair · Inde · 2005 & 1999
1h28 & 1h01 mn

(1) Un enfant venu vivre chez sa grand-mère s'initie à la beauté des fresques traditionnelles.

(2) Un condamné à mort se voit offrir une exécution « confortable », grâce à la chaise électrique.

p. **17**

L'INTERVENANTE Le portrait de Michèle Hédin est à lire en p. 8.

LE COURS 2013 marque le centenaire du cinéma indien. Une occasion de partir à la découverte de ce véritable continent, qui vit encore aujourd'hui entre tradition et modernité et fascine depuis longtemps écrivains et cinéastes. La production indienne, très diverse, est sans doute la plus importante aujourd'hui dans le monde avec le cinéma américain. Les films présentés au Festival du Film d'histoire nous permettront d'appréhender une certaine réalité dans ce qu'elle a de plus singulier et de plus universel à la fois : conditions de vie à la campagne ou à la ville, déracinement, conflits de classes entre propriétaires et paysans, entre nantis et démunis, condition féminine, relations inter-communautaires...

LES FILMS Deux films diamétralement opposés, mais qui explorent le poids des cultures ancestrales confrontées à la modernité urbaine : tonalité élégiaque et volontiers onirique dans **Le Petit Peintre…**, satire singulière et décapante dans **Le Trône…**.

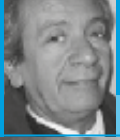
LE PETIT PEINTRE À 16H30 · LE TRÔNE DE LA MORT À 20H30
COURS À LA MÉDIATHÈQUE J. ELLUL – HORAIRES EN ATTENTE

La **production** et les **studios** #2

jeu 05.12 › **Produire pour la télévision** par **Jean Labib**
NICOLAS LE FLOCH : LE CRIME DE L'HÔTEL SAINT-FLORENTIN
de Philippe Béranger

mer 11.12 › **Les studios hollywoodiens** par **N.T. Binh**
LES ENSORCELÉS de Vincente Minnelli

JEU
05
12



Produire pour la télévision

par Jean LABIB, producteur, administrateur du Festival du Film d'histoire

NICOLAS LE FLOCH LE CRIME DE L'HÔTEL ST FLORENTIN

Philippe Béranger
Fr · 2012
1h30 · coul
Avec
Jérôme Robart,
Jacques Frantz.

À la mort de Louis XV, le commissaire Nicolas Le Floch est relevé de ses fonctions… puis rappelé, suite à un meurtre commis à l'hôtel de M. de St Florentin.

L'INTERVENANT, LE FILM Initialement documentariste (**De Gaulle ou l'éternel défi** ; **Montand**), Jean Labib crée La Compagnie des Phares et Balises en 1992. Vingt ans après, la société a produit plus de 300 documentaires dont un certain nombre (**Paris à tout prix** et **Camarades : il était une fois les communistes**, tous deux d'Yves Jeuland) ont connu un véritable retentissement. Depuis 2007, la Compagnie produit également des fictions, toujours pour la télévision : des téléfilms, certes, mais aussi une série de prestige, **Nicolas Le Floch**, inspirée des best sellers de Jean-François Parot et située dans le Paris du XVIIIe siècle. À raison de deux épisodes par an, elle vient d'entamer sa 5e saison.

LE COURS La télévision est devenue un partenaire et un financeur incontournable du grand écran, mais elle entretient également avec lui de stimulants échanges formels qui irriguent tant le documentaire que la fiction. Pour autant, comment fonctionne-t-elle vraiment ? Selon quel modèle économique ? Et comment préserver, lorsqu'on est producteur indépendant, une exigence de qualité dans un univers largement soumis aux obligations de rentabilité ?

Les **studios** hollywoodiens

par N. T. BINH, critique et cinéaste

LES ENSORCELÉS

Vincente Minnelli
USA · 1958
1h58 · nb
Avec
Kirk Gouglas,
Lana Turner.

Trois de ses anciens collaborateurs, désormais brouillés avec lui, dressent le portrait du producteur hollywoodien Jonathan Shields.

L'INTERVENANT En 1979, N. T. Binh (plus connu sous sa signature de Yann Tobin) rejoint *Positif*, où il s'affirme par sa connaissance du cinéma hollywoodien. Auteur de solides monographies ou de documentaires (sur Mankiewicz, Sautet ou Resnais), ancien distributeur : un activisme au service des œuvres et des cinéastes. **SON COURS PRÉCÉDENT** : Claude Sautet.

LE COURS, LE FILM Aux États-Unis, le système des studios se met en place dès les années 1910, qui voient la généralisation du long métrage. Avec des atouts qui ont assurés la suprématie d'Hollywood durant des décennies : le *star system* et les contrats longue durée, pour les comédiens comme les techniciens ; l'intégration verticale, de la production des films à leur exploitation en salles ; la segmentation par départements, sur le modèle industriel. Une conception du cinéma très rodée qui perdurera jusqu'à l'orée des années 1950 et l'application des lois anti-trusts. Ce système, Vincente Minnelli le décrit sur un mode infiniment romanesque dans **Les Ensorcelés**, l'une des œuvres où Hollywood se met au miroir et explore de manière fascinante ses propres arcanes.

Analyses de films

jeu 19.12 › **La Nuit du chasseur** de Charles Laughton
par **Michèle Hédin**

jeu 09.01 › **Le Désert rouge** de Michelangelo Antonioni
par **Florence Lassalle**

jeu 16.01 › **Fiancées en folie** de Buster Keaton
par **Stéphane Goudet**

jeu 23.01 › **Les Sept Samourais** d'Akira Kurosawa
par **Catherine Cadou**

jeu 30.01 › **La Dolce Vita** de Federico Fellini
par **François Aymé**

JEU
19
12

La Nuit du chasseur

par Michèle HÉDIN administratrice du Cinéma Jean Eustache

Charles Laughton
USA · 1955
1h33 · nb · Avec
Robert Mitchum,
Lilian Gish.

Un pasteur assassin poursuit deux enfants à qui leur père, condamné à mort, a confié 10 000 dollars avant d'être exécuté.

L'INTERVENANTE Le portrait de Michèle Hédin est à lire en p. 8.

LE COURS, LE FILM Échec commercial à sa sortie, le film n'a été réhabilité par la critique et les cinéphiles qu'après la mort de son réalisateur, Charles Laughton, et c'est aujourd'hui un film culte. Exceptionnel, il l'est à bien des égards : seul film réalisé par un acteur génial et protéiforme, il offre à Robert Mitchum un contre-emploi dérangeant mais époustouflant. Au carrefour de l'expressionnisme et du modernisme, il offre un univers plastique surprenant, avec le remarquable travail de Stanley Cortez sur la lumière, et une partition musicale exceptionnelle due à Walter Schumann. Le film est inspiré d'un roman de David Grubb, sur le thème éternel de la lutte entre le Bien et le Mal. Après avoir travaillé avec l'auteur, Laughton commanda finalement un scénario à l'écrivain James Agee, avant de peaufiner, seul, une version finale conforme à ses attentes et à la tonalité onirique du roman. À l'arrivée, **La Nuit du chasseur** se présente à la fois comme un polar métaphysique, un mélodrame pseudo-réaliste et une fantasmagorie bouleversante. Une rareté qu'on ne se lasse pas de (re)découvrir.

JEU
09
01

Le Désert rouge

Composition des plans – sublimation par le son

par Florence LASSALE, administratrice du Cinéma Jean Eustache

Michelangelo Antonioni
It · 1964
1h55 · coul
Avec
Monica Vitti,
Richard Harris.

Giuliana, mariée et mère d'un garçon, erre dans la triste banlieue de Ravenne en essayant de donner sens au monde qui l'entoure.

L'INTERVENANTE Formée à la recherche scientifique, passionnée par l'analyse d'image, Florence Lassalle a présenté des films de danse et des ciné-concerts à Bordeaux. À partir de l'étude des grands postes techniques (scénario, image, montage, son, musique, mixage), il s'agit de questionner des scènes emblématiques du film et de montrer comment elles en éclairent le sens. Cet éclairage est conjugué avec une recontextualisation du film dans son époque de production. **SON COURS PRÉCÉDENT** : **La Belle et la Bête**.

LE COURS, LE FILM **Le Désert rouge** est le premier film en couleur tourné par M. Antonioni, dans le sillage formel de la trilogie formée par **L'Avventura**, **La Notte** et **L'Éclipse**. Une étape-clé de la modernité cinématographique, portée par les sonorités électroniques de Giovanni Fusco. « Des immenses pylônes, des cheminées des usines, des bateaux rouillés, Antonioni fait un tableau abstrait d'une beauté angoissante. Dans le gris permanent du décor, le réalisateur injecte des touches de couleur, créant un univers sur une réalité qui n'accroche pas le regard. » – *Critikat*

JEU
16
01

Fiancées en folie

par Stéphane GOUDET, critique

Buster Keaton
USA · 1925
1h12 · nb
muet · Avec
Buster Keaton,
Ruth Dwyer.

Le jour de ses 27 ans, Jimmy Shannon apprend qu'il doit se marier avant 19h s'il veut toucher l'héritage de son grand-père.

L'INTERVENANT Auteur d'une thèse de doctorat sur Jacques Tati, Stéphane Goudet a été critique de cinéma à la revue *Positif*. Il est maître de conférences en cinéma à l'Université Paris-I, avec un cours consacré à l'analyse de films. Il a publié de nombreux ouvrages sur le cinéma et notamment sur Jacques Tati. En 2009, il a d'ailleurs été commissaire de l'exposition « Tati, deux temps, trois mouvements » à la Cinémathèque Française. Il est aussi l'ancien directeur du cinéma Le Méliès de Montreuil. **SON COURS PRÉCÉDENT** : **L'Inconnu du Nord-Express**.

LE COURS, LE FILM « **Fiancées en folie** est un splendide exemple de refonte totale d'un matériau scénique. On a dit assez souvent qu'il valait surtout par son prodigieux final. Par contraste, la première partie du film est jugée anodine, voire languissante. En fait, chaque nouvelle vision tend à infirmer cette opinion en faisant paraître l'extrême solidité de la structure d'ensemble grâce à laquelle, comme dans tous les chefs-d'œuve de Keaton, les diverses parties s'équilibrent, se complètent et se mettent en valeur mutuellement. » – Jean-Pierre Coursodon

p. 24

JEU
23
01

Les Sept Samouraïs

par Catherine CADOU, interprète et collaboratrice d'Akira Kurosawa

Akira Kurosawa
Japon · 1954
3h27 · nb
Avec
Takashi Shimura,
Toshirô Mifune.

Sept samouraïs acceptent de défendre les paysans impuissants d'un petit village troublé par les attaques d'une bande de pillards.

L'INTERVENANTE Interprète et traductrice, Catherine Cadou a travaillé près d'une quinzaine d'années aux côtés d'Akira Kurosawa, qu'elle appelle encore « Sensei » (« Maître »). Elle a notamment assuré la traduction des sous-titres des **Sept Samouraïs**, qu'elle a, à nouveau, retravaillé pour la restauration du film. Elle est également l'auteur du documentaire **Kurosawa, la voie** (2011).

LE COURS, LE FILM « **Les Sept Samouraïs** est d'abord un film d'action. Mais derrière les questions de pouvoir et de survie se joue avant tout un art de la mise en scène des corps : corps souffrants, fébriles, humiliés, mais aussi corps qui s'éduquent et s'articulent avec un groupe. Kurosawa inscrit la tension des muscles, le surplus de la chair et du physiologique et donne à voir l'engendrement du corps social à partir de la diversité des corps physiques. Avec une grande économie de mots, il contruit une allégorie de l'institution sociale et politique qui fait varier très subtilement les relations individuelles uniquement par le traitement de l'espace et des corps. **Les Sept Samouraïs** est un film chorégraphique. » – Clélia Zernik.

JEU
30
01

La Dolce Vita

par François AYMÉ, directeur du Cinéma Jean Eustache

Federico Fellini
It · 1960
2h52 · nb
Avec
Marcello Mastroianni,
Anita Ekberg,
Anouk Almée.

L'existence dissolue d'un jeune homme à la vocation d'écrivain, mais reconverti dans le journalisme à scandale.

L'INTERVENANT Titulaire d'une maîtrise en Communication à Bordeaux 3, François Aymé est directeur du cinéma Jean-Eustache depuis 1990, et commissaire général du Festival du Film d'Histoire depuis 2004. Il est également secrétaire général de l'AFCAE. **SON COURS PRÉCÉDENT** : **Les Enfants du Paradis**.

LE COURS, LE FILM Palme d'or à Cannes en 1960, le film a suscité d'emblée de violentes réactions. Quelques mois plus tôt, lors de la première italienne, à Milan, le cinéaste et Marcello Mastroianni avaient d'ailleurs échappés de peu au lynchage. Quoiqu'il en soit, **La Dolce Vita** s'est vite imposé comme l'une de ces œuvres mythiques qui définissent presque le cinéma à elles seules. C'est la première où s'impose la puissance visionnaire qui ira croissante chez Fellini, de **Huit et demi** à **Et vogue le navire**, en passant par le **Satyricon**, **Amarcord** ou **Casanova**. Dès les premières images (la statue du Christ, tractée par hélicoptère, survole Rome) aux dernières (le monstre marin agonisant sur la plage), le cinéaste délivre la fable cruelle d'une Italie repue d'elle-même et, semble-t-il, privée d'avenir.

L'adaptation en question

jeu 06.02 › **Don Quichotte, l'indomptable** par **Progrès Travé**
LOST IN LA MANCHA de Keith Fulton et Louis Pepe

jeu 13.02 › **Les Misérables : l'adaptation en série**
par **Claude Aziza**
LES MISÉRABLES de Raymond Bernard

Attention !

jeu 20.02 – **Séance surprise**
Intervenant et film en attente

JEU
06
02

Don Quichotte l'indomptable

par Progrès TRAVÉ, administrateur du Cinéma Jean Eustache

LOST IN LA MANCHA

Keith Fulton
& Louis Pepe
USA / GB · 2003
1h29 · coul
Avec
Terry Gilliam,
Jean Rochefort.

Retour sur la production chaotique – et finalement interrompue – du film de Terry Gilliam *L'Homme qui tua Don Quichotte*.

L'INTERVENANT Au cours de sa carrière d'enseignant de Lettres, Progrès Travé a toujours placé le cinéma au cœur de sa pratique pédagogique. Membre du Collège International de philosophie de 1989 à 1995, cofondateur d'un ciné-club, il s'investit dans plusieurs associations, en particulier pour la diffusion de films de jeunes réalisateurs. **SON COURS PRÉCÉDENT** : Glauber Rocha.

LE COURS De Méliès en 1903 à Albert Serra en 2006, en passant par Pabst, exilé du nazisme en 1933 et Kozintsev dans la Russie soviétique de 1957, l'Ingénieux Hidalgo de la Mancha a hanté les cinéastes. Il a défié les caméras au point de conduire son créateur, Cervantès, et son roman « fondateur des Temps modernes », selon Kundera, au bord de l'inadaptable. Même Welles, qui tourna sur près de 20 ans de sublimes scènes, ne vint pas à bout du montage de son « Don Quichotte contemporain ».

LE FILM « J'ai toujours pensé que le processus de création d'un film ressemble à l'histoire qu'on met en scène et là, j'étais une sorte de Don Quichotte obsédé par des moulins à vents. » – T. Gilliam

JEU
13
02

Les Misérables : l'adaptation en série

par Claude AZIZA, auteur et administrateur du Cinéma Jean Eustache

LES MISÉRABLES [COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE !]

Raymond Bernard
Fr · 1933
Film en 3 parties
[1] 1h55
[2] 1h25
[3] 1h27
nb · Avec
Harry Baur,
Charles Vanel.

De 1815 à 1832, le tumultueux parcours, sous des identités diverses, de Jean Valjean, un ancien forçat sur la voie de la rédemption.

L'INTERVENANT Spécialiste de l'Antiquité et de ses systèmes de représentation, Claude Aziza est aussi un passionné de cinéma, qui redouble ainsi son goût pour l'aventure sous toutes ses formes. Au sein d'une intense activité éditoriale, citons *Toi Tarzan, moi fan* consacré au mythe créé voici un siècle par E. R. Burroughs, ainsi que *Rome par ses historiens*, en collaboration avec Cathy Rousset.
SES COURS PRÉCÉDENTS : Tarzan au cinéma · Riccardo Freda.

LE COURS, LE FILM C'est en 1828 que le jeune Hugo a l'idée des *Misérables*. Il en commence la rédaction en 1845, l'abandonne en 1848, la reprend en 1860 et le livre paraît enfin en 1862. Depuis, au moins 40 adaptations au cinéma et à la télévision. Elles commencent en 1906 pour se terminer (provisoirement ?) en 2013. Le cours tentera de montrer comment chaque époque et chaque pays ont donné LEUR version du roman. Celle de Raymond Bernard, sortie en 1934, et d'une ampleur tout à fait inhabituelle pour l'époque, restitue pleinement l'intensité et la richesse du roman.

1E PARTIE DIFFUSÉE LE JEU 13/02 À 20H15
2E ET 3E PARTIE DIFFUSÉES LE VEN 14/02 À 14H30 ET 16H30
REDIFFUSION DES 3 PARTIES LE DIM 16/02 À PARTIR DE 14H

Le cinéma **soviétique**

jeu 06.03 › **Cinéma et révolution** par **Jean-Marie Tixier**
OCTOBRE de Sergueï M. Eisenstein

jeu 13.03 › **Andreï Tarkovski** par **Jean-François Cazeaux**
ANDREI ROUBLEV

jeu 03.10 › **Le cinéma soviétique des années 1920**
par **Natacha Laurent**
AELITA de Yakov Protozanov
Ciné-concert avec **Stereopop Orchestra**

JEU
06
03

Cinéma et **révolution**

par Jean-Marie TIXIER, président du Cinéma Jean Eustache

OCTOBRE

Serguei M. Eisenstein
URSS · 1927
1h43 · nb
muet · Avec
Vladimir Popov
Vasili Nikandrov.

Petrograd, de février à octobre 1917, de la première révolution aux journées au terme desquelles les bolcheviks s'emparent du pouvoir.

L'INTERVENANT Passionné par les rapports Cinéma/Histoire, ancien maître de conférences à Bordeaux 4, Jean-Marie Tixier est président de l'association du Jean Eustache. Il a contribué à l'ouvrage *Le national-socialisme dans le cinéma allemand contemporain* et publié un émouvant récit autobiographique, *L'écartèlement algérien*. **SON COURS PRÉCÉDENT** : **L'Extravagant Mr. Ruggles**.

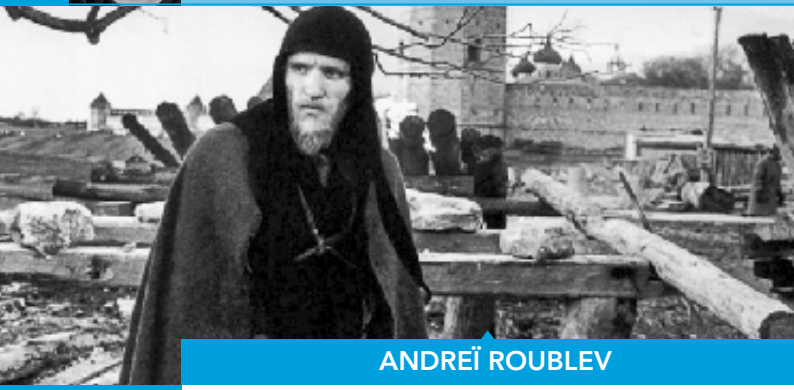
LE COURS Puisque le cinéma favorise par nature le spectacle, la sidération des combats et des mouvements de foule, pas étonnant qu'il ait investi si souvent l'imaginaire des révolutions – à commencer par celle d'Octobre. De l'Espagne républicaine au Mexique, de 1789 à la Commune de Paris, de la non-violence (**Gandhi**) à la révolution des Œillets, le durable cheminement du grand écran et des soulèvements populaires.

LE FILM « On constate aujourd'hui que cette prodigieuse symphonie visuelle était non seulement en avance sur son temps, mais qu'elle demeure un des sommets de l'abstraction cinématographique. » – Paul Davay

JEU
13
03

Andreï Tarkovski

par Jean-François CAZEAUX, conseiller Cinéma au Rectorat de Bordeaux



ANDREÏ ROUBLEV

Andreï Tarkovski
URSS · 1967
3h · nb
Avec Anatoli Solonitsyne, Nikolaï Sergueïev.

Au XVe siècle. Andreï Roublev, un peintre d'icônes, tente de trouver sa voie entre les exigences de son art et la violence dévastatrice de l'époque.

L'INTERVENANT Professeur de philosophie au lycée Sud-Médoc de Saint-Médard-en-Jalles, Jean-François Cazeaux est à la fois un passionné de cinéma et un fervent militant de l'éducation à l'image. À l'initiative d'un ciné-club animé par les lycéens de son établissement, il est actuellement conseiller académique Cinéma et Audiovisuel au Rectorat de l'Académie de Bordeaux. **SON COURS PRÉCÉDENT** : Luis Buñuel, période mexicaine.

LE COURS, LE FILM Élève de Mikhaïl Romm à l'Institut fédéral d'État du cinéma de Moscou, Andreï Tarkovski se fait connaître en 1962 avec **L'Enfance d'Ivan**, Lion d'or à Venise. Dès lors son œuvre, volontiers exigeante, aride et opaque (ce qui lui vaudra de multiples démêlés avec la censure soviétique), sera constamment soutenue hors d'URSS en raison de sa poésie visionnaire, de ses interrogations sur l'art et sur l'homme (sa grandeur, sa déchéance parfois, ses paradoxes, toujours). **Andreï Roublev**, dans sa « recherche tâtonnante d'un humanisme spirituel » (J. Lourcelles) est à ce titre une quête mystique qui exerce sur les cinéphiles, 45 ans après sa sortie, une fascination durable.

JEU
20
03

AVEC LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

Le **cinéma soviétique** des années 20

par Natacha LAURENT, déléguée générale de la Cinémathèque de Toulouse

AELITA

Yakov Protozanov
URSS · 1924
1h10 · nb · muet
Avec Yuliya Solntseva, Igor Ilyinsky.

Fuyant la terre après avoir assassiné sa femme, Los atterrit sur Mars où règne une princesse au pouvoir affaibli, Aelita.

L'INTERVENANTE Maître de conférence en histoire du cinéma à l'Université de Toulouse-Le Mirail, Natacha Laurent est déléguée générale de la Cinémathèque depuis 2005. Historienne du cinéma russe et soviétique, elle est l'auteure de *L'Œil du Kremlin.* et du *Cinéma stalinien. Questions d'histoire*. **SON COURS PRÉCÉDENT** : La Cinémathèque de Toulouse.

LE COURS Dès son accession au pouvoir, Lenine favorise, par la création du VGIK, première école de cinéma au monde, l'émergence d'une production de qualité destinée à « éduquer les masses ». Kouléchov, Dovjenko, Poudovkine, Eisenstein, Romm, Vertov, Kozintsev et Trauberg : tels sont les cinéastes qui assureront au cinéma soviétique un retentissement international dans les années 20, notamment – mais pas seulement – par la pratique du montage.

LE FILM « Film de propagande sans l'être vraiment, mélodrame sans que l'intrigue amoureuse ne représente l'essentiel du sujet, et film de science-fiction qui ne croit pas aux extra-terrestres, **Aelita** est un bien curieux objet filmique non identifié » – *DVDclassik*

p. **33**

CINÉ-CONCERT [TARIF EXCEPTIONNEL : 10 €]

Portraits de cinéastes

jeu 27.03 › **Jean Grémillon** par **Geneviève Sellier**
GUEULE D'AMOUR + LUMIÈRE D'ÉTÉ

jeu 03.04 › **François Truffaut** par **Serge Toubiana**
LA CHAMBRE VERTE + L'HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES

jeu 10.04 › **Pier Paolo Pasolini** par **Monique Moulia**
MAMMA ROMA + THÉORÈME

jeu 17.04 › **Frank Borzage** par **Hervé Dumont**
THE MORTAL STORM

jeu 24.04 › **Michael Cimino** par **Boris Barbiéri**
LA PORTE DU PARADIS

JEU
27
03

Jean Grémillon

par Geneviève SELLIER, universitaire

GUEULE D'AMOUR + LUMIÈRE D'ÉTÉ
[COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE]

Jean Grémillon · Fr
1937 & 1943
1h30 & 1h45 mn

(1) Lucien, un beau militaire, tombe amoureux de Madeleine. Mais ils vont être progressivement séparés par leur différence de milieu.

(2) Chassé-croisé amoureux entre une jeune femme et ses différents prétendants.

L'INTERVENANTE Geneviève Sellier est Professeure en études cinématographiques à l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 et membre de l'équipe de recherche MICA. parmi ses publications, citons *Jean Grémillon, le cinéma est à vous* ; *La Drôle de guerre des sexes du cinéma français. 1930-1956*, avec Noël Burch ; *La Nouvelle Vague, un cinéma au masculin singulier* ; *Le cinéma au prisme des rapports de sexe*, avec Noël Burch.

LE COURS, LES FILMS Comparativement à ses contemporains Renoir, Carné, Duvivier ou Guitry, Jean Grémillon est aujourd'hui un peu oublié, malgré la puissante poésie d'œuvres comme **Remorques** ou **Le Ciel est à vous**. Issu de l'avant-garde artistique des années 1920, Grémillon tourne ses premiers longs métrages dès la fin du muet. Mais l'échec douloureux de plusieurs de ses films (**L'Amour d'une femme**, en 1954, carrément boycotté par les distributeurs) finira par réduire au silence celui qui avait pourtant contribué à édifier (mais aussi subvertir !) le mythe Gabin (**Gueule d'amour**), et confié à Madeleine Robinson l'un de ses rôles les plus marquants (**Lumière d'été**).

GUEULE D'AMOUR À 16H15 · LUMIÈRE D'ÉTÉ À 20H30

JEU
03
04

François Truffaut

par Serge TOUBIANA, directeur de la Cinémathèque française

LA CHAMBRE VERTE + L'HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES

François Truffaut
Fr · 1978 & 1977
1h34 & 1h45 mn

(1) Julien Davenne voue un culte morbide à sa femme disparue, Julie.

(2) Homme à femmes par excellence, Bertrand Morane collectionne les conquêtes.

L'INTERVENANT Serge Toubiana a été à deux reprises (dans les années 1970, puis au tournant des années 1980-90) rédacteur en chef des *Cahiers du Cinéma*. Il est depuis 2003 directeur de la Cinémathèque française. Parmi ses publications, citons sa biographie de référence consacrée à François Truffaut (en collaboration avec Antoine De Baecque).

LE COURS L'empreinte de François Truffaut sur le cinéma français des 50 dernières années est presque écrasante, tant il est devenu, pour les générations à venir de cinéastes et de critiques, un modèle façonnant une manière d'appréhender et de penser les films. Et de fait, sa filmographie, très variée de ton, offre l'exemple d'une exploration aventureuse des possibilités du cinéma.

LES FILMS Pour Truffaut, les années 70 ont été l'occasion d'une liberté nouvelle où son cinéma, véritable laboratoire formel, s'est sensiblement renouvelé et élargi. **L'Homme qui aimait les femmes** et **La Chambre verte** témoignent de cette audace accrue et livrent le portrait de deux êtres au comportement obsessionnel.

p. 36

LA CHAMBRE VERTE À 16H15 · L'HOMME QUI AIMAIT... À 20H30

JEU
10
04

Pier Paolo Pasolini

par Monique MOULIA, professeure de Lettres

MAMMA ROMA + THÉORÈME

Pier Paolo Pasolini
It· 1962 & 1977
1h50 & 1h45 mn

(1) Mamma Roma, une prostituée romaine, tente de refaire sa vie avec son fils Ettore.

(2) Un jeune homme d'une étrange beauté s'immisce dans une riche famille milanaise.

L'INTERVENANTE En vraie cinéphile, Monique Moulia considère le cinéma comme une expérience existentielle, esthétique et philosophique majeure. Elle a animé des ciné-clubs lycéens et participé à l'opération « Lycéens et cinéma ». En 2012-2013, elle a donné des cours de cinéma à l'Université Populaire des Hauts de Garonne, et elle est intervenue au Jean Eustache dans le cadre de l'Université du temps libre.

LE COURS Pier Paolo Pasolini ou un engagement poétique et politique dans le cinéma. À travers son portrait, il s'agira d'éclairer son itinéraire radical – d'**Accattone** (1961) à **Salo** (1975) – et son invention constante d'une langue cinématographique subversive.

LES FILMS Alors que **Mamma Roma** révèle la poétique pasolinienne qui sacralise par la mise en scène une réalité par ailleurs triviale, **Théorème** explore le versant plus politique du travail de Pasolini même si, comme l'affirmait le cinéaste, le Visiteur représente « l'intrusion du métaphysique et de l'authentique » dans une vie qui en était jusqu'alors dépourvue.

p. 37

MAMMA ROMA À 16H · THÉORÈME À 20H30

JEU
17
04

AVEC LA CINÉMATHÈQUE DE LAUSANNE

Frank Borzage

par Hervé DUMONT, historien du cinéma

THE MORTAL STORM

Frank Borzage
USA · 1940
1h40 · nb · Avec James Stewart, Margaret Sullavan.

Les années 1930, dans le Sud de l'Allemagne. La vie d'une petite ville est peu à peu empoisonnée par la propagation de l'idéologie nazie.

L'INTERVENANT Ancien directeur de la Cinémathèque suisse, Hervé Dumont a publié de nombreux ouvrages sur l'histoire du cinéma. Citons *Robert Siodmak, maître du film noir*, une *Histoire du cinéma suisse*, *Jeanne d'Arc de l'histoire à l'écran*, ainsi que deux ouvrages (le second en 2013) consacrés à Frank Borzage. Il est l'auteur d'un site encyclopédique consacré à l'histoire et au cinéma.

LE COURS, LE FILM S'il s'est occasionnellement illustré dans des genres différents, c'est dans le mélodrame que Frank Borzage a laissé sa véritable empreinte et façonné sa vision du monde. « Pour Borzage, le mélodrame est un genre complet susceptible de décrire des conflits et des émotions individuels, mais aussi l'évolution collective, bénéfique ou fatale, d'une société, d'un pays, et même du monde pris globalement à un moment donné de son histoire. Cette évolution, Borzage cherche à la replacer dans un contexte cosmique qui en agrandit à l'infini les perspectives. » (J. Lourcelles) Dans **The Mortal Storm**, le genre se double d'une virulente dénonciation de l'emprise nazie, dans une Allemagne divisée en deux : les adorateurs d'Hitler, et les autres.

JEU
24
04

Michael Cimino

par Boris BARBIÉRI, rédacteur du catalogue – Festival du film d'histoire

LA PORTE DU PARADIS [COPIE NUMÉRIQUE RESTAURÉE]

Michael Cimino
USA · 1980
3h36 · coul
Avec
Kris Kristofferson,
Isabelle Huppert.

Fin du XIXe siècle, dans le Wyoming. Une lutte sans merci oppose des immigrés d'Europe de l'Est à de riches propriétaires de bétail.

L'INTERVENANT Rédacteur du catalogue du Festival depuis 2002, auquel il collabore également via les travaux du groupe pédagogique : conception de dossiers et interventions auprès des élèves. Considère l'analyse de l'image par l'image et l'empathie avec les films comme des moyens pertinents de les comprendre – un peu.
SON COURS PRÉCÉDENT : USA, l'écran paranoïaque des *seventies*.

LE COURS Michael Cimino : une figure acclamée des années 1970, à l'évidence pétrie de talent. Très vite, hélas, l'unanimité autour de **Voyage au bout de l'enfer** part en fumée devant cette **Porte du Paradis** dont l'échec va briser la carrière de Cimino – bien qu'il remporte un (relatif) succès avec son film suivant, **L'Année du dragon**. Son ultime opus, **Sunchaser**, sortira en 1996 dans l'indifférence générale. « Des émigrés d'Europe de l'Est (**Voyage au bout de l'enfer**, **La Porte du Paradis**) aux Indiens Navajos de **Sunchaser**, en passant par les Chinois et le "polak" de **L'Année du dragon**, Michael Cimino se sera principalement intéressé à la formation composite du peuple américain et à sa violence intrinsèque. » – Christophe Damour.

Légendes d'**Hollywood**

jeu 15.05 › **Le mythe Bogart** par **Claude Aziza**
BAS LES MASQUES de Richard Brooks
+ **LE PORT DE L'ANGOISSE** d'Howard Hawks

jeu 15.05 › **Burt Lancaster** par **Alexandre Milhat**
LE GRAND CHANTAGE d'Alexander Mackendrick
+ **L'ULTIMATUM DES TROIS MERCENAIRES** de Robert Aldrich

jeu 15.05 › **Marlon Brando** par **Florence Colombani**
SUR LES QUAIS d'Elia Kazan
+ **REFLETS DANS UN ŒIL D'OR** de John Huston

JEU
15
05

Le mythe **Bogart**

par Claude AZIZA, auteur et administrateur du Festival du Film d'histoire

BAS LES MASQUES + LE PORT DE L'ANGOISSE

R. Brooks
& H. Hawks · USA
1952 & 1944
1h27 & 1h40 mn

(1) Hutcheson, rédacteur en chef du *Day*, entre en guerre contre le gangster Rienzi.

(2) 1940, en Martinique. Le capitaine d'un bateau de pêche est entraîné malgré lui dans la résistance aux nazis.

p. **41**

L'INTERVENANT Le portrait de Claude Aziza est à lire en page 29.

LE COURS 75 films depuis 1930 et il faudra attendre l'opus 40, onze ans plus tard, pour qu'arrive le succès, puis très vite le triomphe. Avant, en 1956, une dramatique mort précoce. C'est ainsi qu'en si peu d'années, naît et prend forme un mythe Bogart. A quoi tient-il ? Comment et pourquoi, d'ailleurs, naît un mythe ? C'est à travers quelques extraits caractéristiques que le cours tentera – sans peut-être y arriver pleinement – de donner des éléments de réponse.

LES 2 FILMS donnent un aperçu significatif de la personnalité de Bogart. Baroudeur désabusé dans **Le Port de l'Angoisse**, il y rencontre, trois ans après ce **Faucon maltais** qui a fait de lui une vedette, sa compagne-complice Lauren Bacall. Le couple fait immédiatement des étincelles, au point d'être reconduit dans **Le Grand Sommeil**, toujours signé Hawks. Dans **Bas les masques**, Bogart évolue dans des registres paradoxaux, le cynisme et l'idéalisme, qui colorent cette œuvre libérale d'une âpreté proche du film noir.

BAS LES MASQUES À 16H15 · LE PORT DE L'ANGOISSE À 20H30

JEU
22
05

Burt Lancaster

par Alexandre MILHAT, critique de cinéma

LE GRAND CHANTAGE + L'ULTIMATUM DES 3 MERCENAIRES

A. Mackendrick & R. Aldrich · USA
1957 & 1977
1h36 & 2h20

(1) Un échotier sans scrupules entreprend de briser l'idylle entre sa sœur et un jazzman.

(2) Un commando dirigé par un général déchu s'empare d'une base militaire équipée de missiles nucléaires.

p. **42**

L'INTERVENANT Titulaire d'un double Master 2 en droit et science politique, Alexandre Milhat se passionne notamment pour le cinéma de genre européen et hollywoodien. Il collabore à *L'Écran Fantastique*, ainsi qu'au *Guide des Films* de Jean Tulard. **SON COURS PRÉCÉDENT** : Le film de cape et d'épée hollywoodien.

LE COURS Carrure d'athlète et sourire carnassier, Burt Lancaster a imposé son magnétisme félin et sa prestance incomparable tout au long d'une carrière riche et variée – plus de 75 films. Du film noir au western et du film d'aventure au drame social, il a été dirigé par les plus grands cinéastes de sa génération (Siodmak, Aldrich, Brooks, Frankenheimer, Pollack, Visconti, Malle…).

LES FILMS Porté par le tandem Lancaster/Tony Curtis, **Le Grand Chantage** est une peinture au vitriol du milieu médiatico-mondain new-yorkais, gangrené par l'hypocrisie et l'arrivisme. Avec **L'Ultimatum des 3 mercenaires**, le vétéran Robert Aldrich signe un thriller de politique-fiction haletant, caractéristique du cinéma de la paranoïa et du complot post-Watergate.

LE GRAND CHANTAGE À 16H · L'ULTIMATUM… À 20H30

JEU
05
06

Marlon Brando

par Florence COLOMBANI, auteure, critique de cinéma et cinéaste

SUR LES QUAIS + REFLETS DANS UN ŒIL D'OR

E. Kazan
& J. Huston · USA
1954 & 1967
1h48 & 1h48

(1) Pour expier un crime, un docker va s'élever contre le gang mafieux qui contrôle le port de New York.

(2) Un fort de Georgie. Le major Penderton est irrésistiblement attiré par un jeune soldat.

p. **43**

L'INTERVENANTE Florence Colombani est l'auteur de plusieurs livres de cinéma dont *Elia Kazan*, *Proust-Visconti* et Woody Allen. Critique au *Point*, elle a aussi réalisé un premier film, *L'Étrangère*. Elle a remporté en 2011 le Prix du livre d'Histoire du cinéma décerné par le Festival de Pessac pour sa biographie *Roman Polanski. Vie et destin de l'artiste*. **SON COURS PRÉCÉDENT** : Roman Polanski

LE COURS, LES FILMS Du Stanley Kowalski d'**Un tramway nommé Désir** au Colonel Kurtz d'**Apocalypse Now**, en passant par le Don Corleone du **Parrain** ou le Valentine de **L'Homme à la peau de serpent**, la présence insistante, massive, protéiforme de Marlon Brando a marqué le cinéma américain au même titre que James Dean ou Marilyn Monroe. Le comédien est presque dépositaire de la méthode de l'Actor's Studio, si bien exploitée par Elia Kazan dans **Un tramway…** puis **Sur les quais**, où Brando met en évidence deux personnalités torturées, l'une par la tension érotique, l'autre par le poids de la faute. Et dans **Reflets dans un œil d'or**, c'est à nouveau une attirance sexuelle non assumée qui conduit le personnage et son entourage aux lisières de la démence.

SUR LES QUAIS À 16H · REFLETS… À 20H30

La **critique** de cinéma

jeu 12.06 › **Naissance de la critique de cinéma**
par **Pierre Lherminier**
LA FEMME DE NULLE PART de Louis Delluc

jeu 19.06 › **Années 50/60 : l'âge d'or de la critique**
par **Jean Roy**
SUEURS FROIDES d'Alfred Hitchcock

jeu 26.06 › **La critique aujourd'hui** par **Sophie Avon**
JE T'AIME MOI NON PLUS de Maria de Medeiros

JEU
12
06

© Aurélien Lamacchère

Naissance de la critique de cinéma

par Pierre LHERMINIER, éditeur et historien du cinéma

LA FEMME DE NULLE PART

Louis Delluc
Fr · 1921
1700m · nb
muet · Avec
Eve Francis,
Gine Avril.

Une inconnue vêtue de noir vient soudain hanter des lieux où, des années auparavant, elle a connu une passion qui s'est tragiquement terminée.

L'INTERVENANT Pierre Lherminier a consacré sa carrière à l'édition cinématographique. D'abord libraire spécialisé, il a ensuite créé et dirigé plusieurs collections. En tant qu'auteur, il a signé des ouvrages sur Jean Vigo et Louis Delluc, ainsi qu'une biographie de Simone Signoret et Yves Montand. Il vient de publier le premier tome des *Annales du cinéma français*, ouvrage monumental qui couvre la période 1895-1929. En attendant la suite…

LE COURS C'est sous l'influence du critique musical Émile Vuillermoz qu'une véritable critique cinématographique voit le jour en 1916, et elle s'enrichit bientôt des signatures de Colette ou de Louis Delluc. À partir de 1921, le cinéma se fait d'ailleurs une place significative dans la presse, tout en restant, jusqu'à la fin de la décennie et le procès intenté à Léon Moussinac, largement inféodé à la publicité et aux exigences des sociétés de production.

LE FILM « **La Femme de nulle part** est le seul film qui ait été présenté tel que je l'ai conçu », affirmait Louis Delluc de cette œuvre grave et austère boudée par le public à sa sortie.

JEU
19
06

Années 1950-70 : l'âge d'or de la critique

par Jean ROY, critique de cinéma

SUEURS FROIDES

Alfred Hitchcock
USA · 1958
2h06 · coul
Avec
James Stewart,
Kim Novak.

Un ancien policier se voit confier une mission délicate : suivre les déplacements d'une jeune femme, persuadée d'être possédée par l'esprit d'une morte.

p. **46**

L'INTERVENANT Journaliste et critique de cinéma depuis plus de trente ans, ancien Délégué Général de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes pendant 19 ans, Jean Roy a notamment travaillé à *Cinéma*, au « Panorama » de France Culture et à *L'Humanité*, où il écrit depuis 25 ans. Il est président de la Fédération Internationale de la Presse Cinématographique (FIPRESCI).

LE COURS, LE FILM Le boom des ciné-clubs ; l'émergence de deux revues (*Cahiers du Cinéma* vs. *Positif*) qui n'en avaient pas fini de régler leurs comptes, le clan des MacMahoniens, du nom du cinéma qui leur sert de QG, et la poignée de cinéastes qu'ils vénérent (Lang, Walsh, Preminger, Losey) ; l'écriture sur le cinéma, enfin, comme voie royale vers la mise en scène : autant de phénomènes qui témoignent d'un « Âge d'or de la critique » à partir de l'immédiat après-guerre. Si **Sueurs froides** est aujourd'hui unanimement considéré comme un sommet de la période américaine d'Alfred Hitchcock, il a d'abord fait l'objet d'analyses approfondies et d'une réévaluation par la critique. La revue britannique *Sight and Sound* l'a élu meilleur film de tous les temps en 2012.

La critique **aujourd'hui**

par Sophie AVON, critique de cinéma et romancière

JE T'AIME MOI NON PLUS

Maria de Medeiros
Fr · 2004
1h22 · coul
doc · Avec
Wim Wenders,
Elia Suleiman

Enquête sur les relations tumultueuses, parfois complexes et paradoxales, entre artistes et critiques.

L'INTERVENANTE Sophie Avon vit à Bordeaux. Elle officie en tant que critique de cinéma au journal *Sud Ouest*, ainsi qu'à l'émission de France Inter « Le Masque et la plume ». Elle est également auteure, avec une demi-douzaine de romans à son actif. Le dernier en date : *Les Amoureux*.

LE COURS La critique n'a pas seulement évolué au fil du temps ; à l'heure d'internet, les supports de communication se sont eux aussi diversifiés ces dernières années. Si cet impact reste difficile à évaluer, le temps de la critique « canonique » représentée par les *Cahiers* ou *Positif* est-il pourtant révolu ? Et comment, dans un contexte ou la critique se confond parfois avec le publirédactionnel, préserver une évaluation « de fond » indépendante ?

LE FILM « Tourné sous le soleil cannois en 2002, le documentaire de Maria de Medeiros décortique, en les dédramatisant, la nature des rapports passionnels, ambigus, parfois violents qui lient cinéastes et critiques de cinéma, à travers les interviews de représentants éminents de ces deux professions. » – *Les Inrockuptibles*

VADE MECUM

UNIPOP Programme de 33 cours consacrés à l'histoire, l'esthétique, l'économie ou encore aux métiers du cinéma. L'UNIPOP est une initiative de l'association cinéma Jean-Eustache. Les interventions sont proposées tous les jeudis de 18h15 à 20h, hors vacances scolaires du 12 septembre 2013 au 26 juin 2014. Chaque cours est suivi d'un film à 20h30 – 4€ l'entrée. Cours et projections auront lieu dans la grande salle Fellini, à l'exception du cours consacré au cinéma indien, le mercredi 21 novembre, qui aura lieu à la Médiathèque Jacques Ellul. Deux projections en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse donneront lieu à un ciné-concert : **Verdun, visions d'Histoire** le 17 octobre et **Aelita** le 20 mars, avec un tarif de 10€.

UNIPOPIEN (fém. unipopienne) L'unipopien est une personne inscrite à l'UNIPOP. Pas de limite d'âge ni de niveau d'études requis, il suffit de remplir une fiche (disponible au cinéma ou sur www.webeustache.com) et de s'acquitter d'un forfait de 33 a pour la saison. Le programme de la saison 4 est complémentaire des précédentes. L'assiduité de l'unipopiste, aux cours comme aux films, est selon son bon vouloir.

UNIPOPISTE L'unipopiste est un intervenant bénévole de l'UNIPOP. Sa motivation première est de faire partager sa passion et ses connaissances. L'Unipopiste peut être un historien du cinéma, un professionnel, un universitaire de Bordeaux ou un membre du Jean-Eustache ou du Festival du film d'Histoire.

UNIPOPISME L'unipopisme est la philosophie générale qui anime l'Unipop. L'unipopisme affirme que le plaisir esthétique et la reflexion se nourrissent de la connaissance de l'histoire d'un art ; que cette connaissance peut être acquise grâce à des médiateurs passionnés ; que cet apprentissage peut être d'autant plus épanouissant qu'il se développe dans un esprit collectif. Enfin, que l'éducation populaire conserve toute sa pertinence voire sa nécessité, et que la culture peut être À LA FOIS populaire, exigeante et réjouissante.

MERCI !

L'Université populaire du cinéma est organisée par l'**association cinéma Jean-Eustache**, Place de la Ve République à **Pessac** . Terminus **tramway ligne B**
Tel 05 56 46 00 96 **Mail** cine.eustache@wanadoo.fr **www.webeustache.com**

Comité de pilotage François Aymé, Claude Aziza, Boris Barbiéri, Jean-François Cazeaux, Michèle Hédin, Florence Lassalle, Camille Mathon, Nicolas Milesi, Alexandre Milhat, Pierre Pommier, Jean-Marie Tixier, Progrès Travé
Conception et rédaction du programme Boris Barbiéri
Coordination du programme François Aymé
Organisation Nicolas Milési **Accueil intervenants** Joanna Visor
Régie Nathalie Cazenave
UN GRAND MERCI A TOUS LES INTERVENANTS BÉNÉVOLES !

Avec la participation du Rectorat de Bordeaux, de l'Espace histoire image de la Médiathèque J. Ellul, de l'Université Bordeaux 3, du Festival du Film d'Histoire.

Avec le soutien de