

BALZAC DANS LE CINÉMA MUET

RÉTROSPECTIVE
6 - 9 DÉCEMBRE

En partenariat avec le Festival
du film muet de Pordenone
et la Société des Amis d'Honoré de Balzac

Eugénie Grandet

BALZAC, SCÉNARISTE

Si l'on considère que le cinéma est peut-être le dernier art narratif du XIXème siècle, on ne devrait pas s'étonner du nombre d'adaptations de romans d'Honoré de Balzac qui furent tournées depuis ses origines. Programmation d'une série de titres, venus de tous les pays, qui témoignent de la façon dont les œuvres de l'auteur de « La Comédie humaine » ont inspiré cinéastes et scénaristes durant la période muette.

Un mari jaloux emmure, dans le cabinet où elle l'a caché, l'amant de sa femme, qui lui a pourtant juré qu'il n'y avait personne : c'est *Spergiura!*, adapté en 1909 par Arrigo Frusta de la nouvelle *La Grande Bretèche*, qui inaugure la « série d'or » des productions Ambrosio. Ce court métrage réalisé par Luigi Maggi, interprété par Mary Cleo Tarlarini, Luigi Bonelli et l'un des grands séducteurs du moment, Alberto Capozzi, est l'un des premiers films à faire l'objet d'un catalogue-programme pour son lancement. L'année suivante, l'Ambrosio tourne une autre version, dont il ne reste que le scénario et des photos : *La stanza segreta*, de Luigi Maggi (et Giuseppe Gray probablement). Quatre adaptations au moins de cette nouvelle voient donc le jour en 1909, une – sinon deux – en Italie, une en France, *La Grande Bretèche* d'André Calmettes, avec Véra Sergine et André Calmettes. Et deux aux États-Unis : *Entombed Alive*, production anonyme de Vitagraph, et, pour Biograph, *The Sealed Room* de D. W. Griffith, la plus théâtralisée, avec Arthur Johnson, Marion Leonard, Henry B. Walthall et, comme figurants, Mary Pickford et Mack Sennett.

Car le côté feuilletonesque et spectaculaire de *La Comédie humaine*, sa profondeur philosophique et son ambition de créer un genre total capable de créer l'illusion de la vie au lieu de la représenter platement, l'ont imposée aux cinéastes, qui l'adaptent d'emblée, au même titre que la Bible. D'autant plus qu'ils y trouvent un découpage pré-cinématographique. Cette belle rétrospective le montre, nouvelles mélodramatiques, grands romans réalistes et contes philosophiques font le miel du cinéma des premiers temps, en quête de scénarios et de légitimité. Entre 1906 et 1927, au moins quatre-vingt-deux adaptations ont été soit produites, soit en projet dans des studios d'Europe et d'Amérique du Nord.

BALZAC, SCÉNARISTE DE TOUS LES PAYS

Le cinéma des années 1920 puise beaucoup dans les mélodrames balzaciens. La trilogie *Histoire des Treize*, dont l'atmosphère sombre plaît beaucoup, est très

Madame de Langeais

Paris at Midnight

adaptée : *Ferragus* de Gaston Ravel a été un événement en 1923, avec Elmiré Vauthier, Stewart Rome, Lucien Dalsace et René Navarre, à la fois producteur et acteur, dont c'est la première réapparition depuis *Fantômas*. Inspiré par l'aspect à la fois tragique et mélodramatique de *La Duchesse de Langeais*, André Calmettes, qui adapte pour Pathé entre 1909 et 1911 *La Grande Bretèche*, *Ferragus* et, en collaboration avec Henri Pouctal, *Le Colonel Chabert*, réalise *Madame de Langeais* (1910), film très bref à deux personnages : la duchesse (Germaine Dermoz) et le général de Meyran (André Calmettes). Le Hongrois Paul Czinner, lui, donne le rôle-titre à son épouse Elizabeth Bergner dans *Liebe* (1927), long métrage dans le goût du *Kammerspiel* - qui dans les années 1920, désigne un jeu d'acteurs et évoque la musique de chambre (*Kammermusik*). Inspiré par Max Reinhardt, ce courant allemand respecte le principe des trois unités et cultive un naturalisme intimiste et social marqué par le symbolisme, l'intériorisation et le dépouillement de l'interprétation. Mais le *flashback* balzacien est supprimé, et même l'enlèvement du corps d'Antoinette, remplacé par une scène finale où Armand (Hans Rehman) se recueille au couvent devant sa dépouille. En 1922, dans *The Eternal Flame*, Frank Lloyd soigne particulièrement le faste des décors et les costumes et multiplie les gros plans sur Norma Talmadge et Conway Tearle. La légèreté des scènes parisiennes y contraste avec l'austérité du couvent où l'on retrouve Antoinette.

Parmi les grands romans réalistes, on verra l'*Eugénie Grandet* du Franco-Américain Émile Chautard, particulièrement attaché à Balzac puisque ce film de 1910 avec Germaine Dermoz, Jacques Guilhène et Charles Krauss marque ses débuts de réalisateur, avant *César Birotteau* en 1911, avec Georges Saillard, Suzanne Goldstein et Charles Krauss. Il interprètera même le père Goriot dans *Paris at Midnight* (États-Unis, 1926) de E. Mason Hopper, avec Lionel Barrymore, un peu falot dans le rôle de Vautrin, et Jetta Goudal, parfaite en Delphine de Nucingen. Au programme également, *Le Père Goriot* de Jacques de Baroncelli (1921) avec Gabriel Signoret et Jacques Grétillet ; *La Cousine Bette*, long métrage scénarisé et réalisé par Max de Rieux (1927) qui met aux prises Lisbeth Fischer - la parente parasite et diabolique (Alice Tissot) - avec la famille de sa cousine Adeline Hulot (Maria Carli) et son **libertin** de mari (Henri Baudin), **séduit** par la courtisane Valérie Marneffe (Germaine Rouer). Une présentation promotionnelle en a été faite par l'auteur, qui vante en *La Comédie humaine* « un long scénario plein de richesses ».

DE LÉON POIRIER À JEAN EPSTEIN

Enfin les *Études philosophiques*, qui mettent en scène le pouvoir mortifère des idées, stimulent l'inventivité des cinéastes. Léon Poirier transpose librement en 1920 l'intrigue de *La Peau de chagrin* à l'époque contemporaine sous le titre *Narayana*, avec Edmond Van Daële, Laurence Myrge et Marcelle Souty. La peau devient une statuette magique volée par un jeune Indien dans le temple de la déesse du bonheur Narayana. (La même année, Ernest C. Warde adapte ce roman aux États-Unis sous le titre *The Dream Cheater*, avec Warren Kerrigan et Alice Wilson.) Marcel L'Herbier, dans *L'Homme du large* (1920), crée de mystérieuses affinités visuelles entre la mer houleuse, déjà décrite en plongée par Balzac dans *Un drame au bord de la mer*, et le drame humain qui en est l'écho. Dans *L'Auberge rouge* (1923), d'après la nouvelle policière qui inaugure le genre et le porte d'emblée à un haut degré de sophistication, Jean Epstein, à l'instar du romancier lui-même, implique le spectateur dans la découverte de l'assassin du riche voyageur par des moyens purement visuels : gros plans sur les visages ravagés et mise en scène expressionniste, la tireuse de cartes devenant elle-même par surimpression l'image de la mort qu'elle prédit. Tout en exerçant sa souveraine liberté par des écarts assumés avec les textes et une grande inventivité, le cinéma muet a admirablement compris l'esprit de Balzac, restitué de façon saisissante le tragique de sa vision du monde et produit de véritables chefs-d'œuvre.

ANNE-MARIE BARON

La Cousine Bette

L'Homme du large

BALZAC DANS LE CINÉMA MUET

LES FILMS

Eugénie Grandet

L'AUBERGE ROUGE

DE JEAN EPSTEIN
FRANCE/1923/80'/INT. FR./35MM
D'APRÈS HONORÉ DE BALZAC.
AVEC LÉON MATHOT, GINA
MANÈS, PIERRE HOT.

Un jeune médecin est accusé d'un crime commis dans une auberge où il a séjourné. Le film de Jean Epstein reprend la structure construite sur des retours en arrière de la nouvelle d'Honoré de Balzac.

sa 08 déc 15h00

Accompagnement musical
Baptiste-Florian Marle-Ouvrard
Voir aussi Table ronde p.41

LA CHAMBRE SCÉLLÉE (THE SEALED ROOM)

DE D.W. GRIFFITH
ÉTATS-UNIS/1909/11'/INT. ANG./DCP
D'APRÈS LA NOUVELLE LA BARRIQUE
D'AMONTILLADO D'EDGAR ALLAN
POE ET LA GRANDE BRÊTÈCHE
DE HONORÉ DE BALZAC.

AVEC MARY PICKFORD, ARTHUR V.
JOHNSON, MARION LEONARD.

Un roi aménage des appartements en secret pour y voir sa concubine. Cependant, elle ne lui est pas fidèle et prend un troubadour pour amant. Le souverain découvre cette liaison.

Suivi de

EUGÉNIE GRANDET

DE EMILE CHAUTARD
FRANCE/1910/10'/INT. FR./35MM
D'APRÈS LE ROMAN DE
HONORÉ DE BALZAC
AVEC GERMAINE DERMOZ, JACQUES
GUILHÈME, CHARLES KRAUSS.

Eugénie Grandet vit sous la coupe d'un père avare et colérique. Elle tombe amoureuse de Charles et lui donne ses économies afin qu'il aille faire fortune en Inde et revienne l'épouser.

Restauration du CNC à partir d'une copie unique appartenant au Conseil départemental de la Charente.

Suivi de

LA GRANDE BRÊTÈCHE

DE ANDRÉ CALMETTES
FRANCE/1909/8'/INT. FR./DCP
D'APRÈS LE ROMAN DE
HONORÉ DE BALZAC
AVEC PHILIPPE GARNIER, VÉRA
SERGINE, ANDRÉ CALMETTES.

Le comte de Férédia, ex-officier de l'armée espagnole est prisonnier de guerre. Jouissant à Vendôme, où il est détenu, d'une liberté relative, il obtient les faveurs d'une jeune femme dont le mari, jaloux, épie sans relâche la conduite.

Suivi de

MADAME DE LANGEAIS

DE ANDRÉ CALMETTES
FRANCE/1910/7'/INT. FR./35MM
D'APRÈS LE ROMAN LA DUCHESSE DE
LANGEAIS DE HONORÉ DE BALZAC
AVEC GERMAINE DERMOZ,
ANDRÉ CALMETTES.

Le général de Montriveau est épris de la duchesse Antoinette de Langeais, une coquette qui se refuse à lui et qui disparaît. Aidé par le puissant groupe des Treize, il la poursuit jusqu'à un monastère où elle s'est réfugiée sous le nom de sœur Thérèse.

Suivi de

SPERGIURA !

DE ARTURO AMBROSIO ET LUIGI MAGGI
ITALIE/1909/11'/INT.IT/35MM
D'APRÈS LA GRANDE BRÊTÈCHE
DE HONORÉ DE BALZAC
AVEC MARY CLEO TARLARINI, LUIGI MAGGI.

Un soir, une femme reçoit chez elle son amant. Son mari, averti par un valet, rentre chez lui pour les surprendre.

La femme jure être seule.

di 09 déc 14h45

LA COUSINE BETTE

DE MAX DE RIEUX
FRANCE/1927/105'/INT. FR./35MM
D'APRÈS HONORÉ DE BALZAC
AVEC ALICE TISSOT, GERMAINE
ROUER, HENRI BAUDIN.

Parente pauvre, la Cousine Bette est marginalisée par une famille aisée.

Aigrie, elle s'adonne à la destruction systématique de son entourage.

La jalousie et la haine qu'elle distille se répandent autour d'elle.

je 06 déc 20h00

Ouverture de la rétrospective

Accompagnement musical

Paul Lay, Vincent Lê Quang

MADAME DE LANGEAIS

DE ANDRÉ CALMETTES
FRANCE/1910/7'/INT. FR./35MM
D'APRÈS LE ROMAN LA DUCHESSE DE
LANGEAIS DE HONORÉ DE BALZAC
AVEC GERMAINE DERMOZ,
ANDRÉ CALMETTES.

Le général de Montriveau est épris de la duchesse Antoinette de Langeais, une coquette qui se refuse à lui et qui disparaît. Aidé par le puissant groupe des Treize, il la poursuit jusqu'à un monastère où elle s'est réfugiée sous le nom de sœur Thérèse.

Suivi de

LA DUCHESSE DE LANGEAIS (LIEBE)

DE PAUL CZINNER
ALLEMAGNE/1926/107'/INT. FR./35MM
D'APRÈS LE ROMAN DE
HONORÉ DE BALZAC.
AVEC ELISABETH BERGNER, HANS
REHMANN, OLGA ENGL.

Le marquis de Montriveau tombe amoureux de la duchesse de Langeais, une grande séductrice. Elle s'enfuit et se cache dans un couvent. Montriveau part à sa recherche.

di 09 déc 20h00

FERRAGUS

DE GASTON RAVEL
FRANCE/1923/96'/INT. FR./35MM
D'APRÈS LE ROMAN DE BALZAC
AVEC RENÉ NAVARRE, ELMIRE
VAUSTIER, LUCIEN DALSACE.

Auguste de Maulincour, jeune officier de cavalerie, se promène dans un quartier mal famé de Paris. Il aperçoit au loin une jeune femme mariée dont il est amoureux et dont il espère faire la conquête, Clémence Desmarts.

Restauration du CNC à partir d'une copie unique appartenant au Conseil départemental de la Charente.

di 09 déc 16h00

La Cousine Bette

Narayana

L'Homme du large

L'HOMME DU LARGE

DE MARCEL L'HERBIER
FRANCE/1920/75'/INT. FR./35MM
D'APRÈS LA NOUVELLE UN DRAME AU BORD DE LA MER DE HONORÉ DE BALZAC
AVEC CHARLES BOYER, JAQUE CATELAIN, ROGER KARL.

Nolff est un rude pêcheur qui ne vit que pour l'océan. Il considère que tout ce qui vient de la terre est avilissant et corrompu. Il vit avec sa femme, sa fille et son fils. Ce dernier succombe aux tentations de la ville.

Film restauré par le CNC, en partenariat avec Gaumont.
ve 07 déc 21h15

NARAYANA

DE LÉON POIRIER
FRANCE/1920/67'/INT. FR./35MM
D'APRÈS LA PEAU DE CHAGRIN DE HONORÉ DE BALZAC
AVEC LAURENCE MYRGA, EDMOND VAN DAËLE, MARCELLE SOUTY.

Un étudiant désœuvré se voit offrir une statuette orientale. Grâce à elle, il pourra faire cinq vœux avant de mourir.
ve 07 déc 19h30

PARIS AT MIDNIGHT

DE E. MASON HOPPER
ETATS-UNIS/1926/62'/INT. FR./35MM
D'APRÈS LE PÈRE GORIOT DE HONORÉ DE BALZAC.
AVEC LIONEL BARRYMORE, JETTA GOUDAL, MARY BRIAN.

Dans une pension de famille parisienne, un mystérieux étranger paraît pouvoir résoudre les problèmes et les conflits entre habitants. Il semble avoir un secret.
di 09 déc 18h15

LA PEAU DE CHAGRIN (THE DREAM CHEATER)

DE ERNEST C. WARDE
ETATS-UNIS/1920/63'/INT. FR./35MM
D'APRÈS HONORÉ DE BALZAC
AVEC J. WARREN KERRIGAN, WEDGWOOD NOWELL, ALICE WILSON.

Un jeune homme malchanceux, ruiné et solitaire, trouve par hasard un talisman, une peau d'onagre qui pourra exaucer ses désirs. La superficie de cette peau diminue chaque fois qu'un vœu s'accomplit.
sa 08 déc 20h00

LE PÈRE GORIOT

DE JACQUES DE BARONCELLI
FRANCE/1921/56'/INT. FR./35MM
D'APRÈS HONORÉ DE BALZAC.
AVEC GABRIEL SIGNORET, SYLVIO DE PEDRELLI, CLAUDE FRANCE.

Dans une petite pension bourgeoise vit un vieil homme, le père Goriot. Il reçoit parfois deux jeunes filles élégantes qui se révèlent être ses propres filles. Elles ne viennent le voir que pour lui demander de payer leurs dettes. Poussé par l'amour paternel, il se ruine.
sa 08 déc 22h00

REMERCIEMENTS : LE GIORNATE DEL CINEMA MUTO (JAY WEISSBERG ET ELENA BELTRAM) - ARCHIVES DU CNC, CINTECA DEL FRULLI, GAUMONT PATHÉ ARCHIVES, MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA.

EN PARTENARIAT AVEC

PARTENAIRE DES CINÉ-CONCERTS

TABLE RONDE

BALZAC AU TEMPS DU CINÉMA MUET

AVEC ANNE-MARIE BARON ET XAVIER GIANNOLI,
ANIMÉE PAR JEAN-FRANÇOIS RAUGER.

À la suite de la projection de *L'Auberge rouge* de Jean Epstein (Voir P.40).

« Si j'ai obligé mes acteurs de *L'Auberge rouge* à ces gestes lents, à cette allure de vie un peu rêveuse, c'est justement par recherche d'un rythme psychologique convenable au roman de Balzac. »

Jean Epstein, 1923

L'œuvre écrite d'Honoré de Balzac, cette œuvre immense à plus d'un titre, a attiré réalisateurs et scénaristes de tout pays et dès le temps où le cinéma était muet. Pourquoi d'emblée cet engouement (qui n'a cessé de se confirmer) du 7e art : fascination d'un art narratif pour une forme littéraire parvenue à un haut degré d'accomplissement ? Et aussi, en quoi les romans de « La comédie humaine » sont-ils « pré-cinématographiques » ?

Anne-Marie Baron est présidente de la société des Amis d'Honoré de Balzac et de la Maison de Balzac, critique de cinéma sur RCJ 94.8 et le blog de *L'École des lettres*, auteure de plusieurs essais sur Balzac et sur le cinéma. Après son *Balzac et la Bible* (Honoré Champion, 2007), son dernier essai en date est *Balzac occulte. Alchimie, magnétisme, sociétés secrètes* (L'Âge d'homme, 2014). Auteure de *Balzac cinéaste* (Mériadiens-Klincksieck, 1990) et de *Romans français du XIXe siècle à l'écran. Problèmes de l'adaptation* (Presses de l'Université Blaise Pascal, 2008), elle prépare pour 2019 un numéro de la revue *CinémaAction* sur Balzac à l'écran.

Xavier Giannoli est cinéaste. Depuis *Les Corps impatients* en 2003, il a réalisé sept longs métrages, dont *Quand j'étais chanteur*, *À l'origine*, *Marguerite* et, son dernier en date, *L'Apparition*. Il rêve d'adapter au cinéma les *Illusions perdues* d'Honoré de Balzac.

Jean-François Rauger est directeur de la programmation à La Cinémathèque française.

sa 08 déc 15h00
Tarifs séance : PT 7 €, TR 5.5 €, Libre Pass accès libre.