

ERICH VON
STROHEIM

RÉTROSPECTIVE
27 FÉVRIER - 10 MARS

Symphonie nuptiale

Queen Kelly

LE PRINCE DES NUÉES

Erich von Stroheim (1885-1957), le réalisateur le plus ambitieux et le plus extrême du cinéma hollywoodien muet : *Folies de femmes*, *Les Rapaces*, *La Symphonie nuptiale...*, autant de mises à nu des pulsions les plus démentes, autant de cris de rage lancés à la face d'un studio system qui, après l'avoir enfanté, va le broyer et faire avorter une carrière qui s'annonçait exceptionnelle.

« Stroheim s'est acharné à l'autopsie du cadavre, et son scalpel ne s'arrêtait à rien, il allait droit au cœur, aux centres nerveux, au cerveau : aux palais. »

Henri Langlois

Débarqué de son Autriche natale en 1909, Erich von Stroheim sera successivement maître-nageur, vendeur de lingerie, poseur de rails, balayeur de plateau, puis figurant et enfin assistant dans de grandes productions des débuts de l'ère hollywoodienne. Après sa mémorable, bien qu'éphémère, performance dans *Naissance d'une nation* de Griffith (qui lui valut la fracture de deux côtes), il convainc le producteur Carl Laemmle de lui confier la réalisation d'un film qu'il adapte de son propre roman, *The Pinnacle*. Renonçant à être payé en tant que scénariste et réalisateur, il dirige un premier long qui finira par s'appeler, contre son gré, *Maris aveugles* (1919).

Un officier autrichien, raffiné et charmeur, convoite une femme que son brave mais ennuyeux mari néglige. Se cristallise alors la figure de l'odieux officier germanique que von Stroheim a pu incarner dans d'autres films : pour la première fois, il en esthétise l'érotisme, faisant de son corps une œuvre d'art. Au début de *Maris aveugles*, dans la voiture qui emmène le célèbre docteur Armstrong et sa ravissante épouse jusqu'à un hôtel des Dolomites, l'officier von Steuben apparaît dans un plan bref en train de fumer, puis un gros plan plus soutenu s'arrête sur ses mains gantées de blanc qui tiennent fermement la poignée d'un sabre. Ici, comme dans les autres rôles qu'il incarne dans ses propres films, von Stroheim porte un uniforme militaire impeccable qui cistre son buste et met en évidence l'élégance et la grâce de son corps, lui donnant, au-delà d'une virilité intemporelle, l'air d'être en parade permanente. Un parfum de scandale allait accompagner la sortie du film qui décrit de manière frontale le désir et la frustration sexuelle féminine, von Steuben effleurant les femmes comme pour témoigner de la fragilité de cristal des liens maritaux.

LE DÉBUT DE LA FIN

Maris aveugles connaît un succès considérable, ce qui permet à von Stroheim de diriger un deuxième film. Situé dans le monde de la mode et de la Comédie-Française, *Le Passe-partout* (1920) est considéré comme disparu, le négatif s'étant détruit dans les caves du studio Universal quelques années après sa sortie.

C'est avec le charme vénéneux de *Folies de femmes* (1922) que le phénoménal von Stroheim atteint un sommet de son talent par la sophistication de sa mise en scène. Le film narre l'histoire d'un charmant trio d'escrocs européens, mimant une vieille noblesse qui n'a d'autre recours que celui de la séduction de riches Américains. Au centre, le magnétique comte Serge Karamzin, interprété par von Stroheim et ses

attributs habituels, chauffé à blanc par deux fausses princesses à la sensualité corrompue. L'utilisation de décors dantesques, qui reproduisent en taille réelle le casino de Monte-Carlo, ainsi que les exigences du réalisateur, entraînent des dépassements budgétaires qui finissent par épuiser ses producteurs. « *The first million dollar picture* » est décrié par la critique puritaine comme une insulte à chaque Américain : Laemmle et le nouveau prodige des studios Universal, le jeune producteur Irving Thalberg, finiront par réduire le film de deux tiers.

En août 1922, malgré le succès de *Folies de femmes*, le tournage de son film suivant démarre sous des auspices orageux : après un bras de fer avec Thalberg, von Stroheim devient le premier réalisateur à avoir été licencié par un studio, et ce seulement après cinq semaines de tournage. *Merry-Go-Round* (1923) sera finalement signé par Rupert Julian. Après un départ fracassant d'Universal, von Stroheim reçoit une offre de Louis B. Mayer et adapte *McTeague* de Frank Norris, un roman naturaliste qu'il avait découvert par hasard, en 1915, dans une chambre d'hôtel.

Délaissant les décors fastueux pour tourner dans des conditions extrêmes et dans les lieux mêmes où Norris avait situé le roman (San Francisco, la Vallée de la Mort), von Stroheim impose son intransigeance passionnée pour mener le projet colossal des *Rapaces* (1924). Il propose une version de six heures exploitable en deux parties, désormais perdue. La version existante de cette œuvre monumentale continue de procurer un étrange et fascinant malaise malgré les coupes supplémentaires du studio qui réduisirent ce film prototype à un peu plus de deux heures, commettant ainsi ce qui fut probablement l'un des plus grands crimes envers une œuvre d'art. Jalousie, avidité, meurtres et abus : l'histoire des rapports entre Trina, McTeague et Marcus ont de quoi affoler la morale, et la critique qualifie le film de « putride ». Après le purgatoire d'une réception outrée et laissant derrière lui un gouffre financier pour les studios, *Les Rapaces* devait être considéré, à partir des années 1950, comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma.

LA FIN DES DÉBUTS, ET LA SUITE

La Veuve joyeuse (1925) permet à von Stroheim de rester sous contrat à la MGM et de revenir aux sujets qui avaient assuré sa renommée. Mais quittant le studio avant même le montage du film (il en était venu aux mains avec Louis B. Mayer), il retrouve ailleurs ses thèmes de prédilection et son aura d'acteur dans les décors impériaux de l'empire austro-hongrois tel qu'il le fantasme. Dans *Symphonie nuptiale* (1928), il incarne le prince Nicki von Wildeliebe-Rauffenburg, aristocrate décadent, sensuel, féru de beuveries et orgies. La fulgurante et ultime apparition du prince dans ses habits d'apparat, dans la séquence de parade en Technicolor bichrome, ressemble à un hommage nostalgique à la Vienne d'avant-guerre. Une nouvelle fois, le film fut mutilé par les producteurs de la Paramount, mais en 1953 von Stroheim, avec l'aide de la monteuse Renée Lichtig, put proposer une version proche de son projet d'origine.

Encore plus brève sera l'expérience de réalisation pour un projet mené avec Gloria Swanson, *Queen Kelly* (1932), considéré comme inachevé suite au limogeage du réalisateur par les producteurs, après des différends sur la portée morale du rôle de l'actrice principale. Von Stroheim décide alors, à l'orée du cinéma parlant, d'abandonner la réalisation et de continuer une carrière d'acteur, longue suite de personnages tristes comme autant d'autoportraits d'un artiste empêché. Deux exceptions à cette trajectoire sans éclat, le von Rauffenstein de *La Grande Illusion* (Jean Renoir, 1937), version humanisée de tous ses avatars en prédateur costumé, et « Max » von Mayerling de *Sunset Boulevard* (Billy Wilder, 1950) où il apparaît assagi, devenu une réplique mélancolique de sa propre légende, entretenant l'illusion et la folie flamboyantes de sa maîtresse. Crépuscule d'un dieu. Wilder rend un ultime hommage cinéophile à l'un des plus grands réalisateurs de tous les temps, tyran et martyr, un insupportable génie au talent démesuré.

La Veuve joyeuse

Symphonie nuptiale

Folies de Femmes

ERICH VON STROHEIM

LES FILMS

Folies de femmes

CHEVAUX DE BOIS (MERRY-GO-ROUND)

DE RUPERT JULIAN ET ERICH VON STROHEIM
ETATS-UNIS/1922/110'/INT.FR./35MM
AVEC NORMAN KERRY, MARY PHILBIN, DALE FULLER.

Sur ordre de l'empereur, le jeune comte viennois Franz Maximilian doit se marier avec la comtesse Gisella. Pour enterrer sa vie de garçon, il va faire la noce au Prater, où il rencontre Agnes, une jeune employée au manège des chevaux de bois, qu'il séduit. La jeune fille est accablée par le malheur mais un bossu, qui l'aime en secret, veille sur elle.

Erich von Stroheim a commencé à tourner le film mais Irving Thalberg, le directeur de production, le licencia à cause de son extravagance. Rupert Julian termine le film en gardant quelques séquences tournées par Stroheim. Collection La Cinémathèque française.

me 06 mar 19h45

Séance accompagnée au piano par les élèves de la classe d'improvisation de Jean-François Zygel (CNSMDP)

CINÉ-CONCERT PAR LE GROUPE SHEEP GOT WAXED

FOLIES DE FEMMES (FOLISH WIVES)

DE ERICH VON STROHEIM
ETATS-UNIS/1921/111'/INT.FR./35MM
AVEC ERICH VON STROHEIM,
MAUDE GEORGE, MAE BUSCH.

Trois aventuriers s'installent à Monte-Carlo et trafiquent ensemble de la fausse monnaie pour gagner au jeu. Parmi eux, un faux aristocrate russe tente de séduire la femme de l'ambassadeur des États-Unis.

Collection La Cinémathèque française.

me 27 fév 20h00

Ouverture de la rétrospective

Tarifs : PT 13€, TR 10€, Libre Pass 6€

HELLO SISTERS !

DE ERICH VON STROHEIM, ALFRED L. WERKER ET EDWIN BURKE
ETATS-UNIS/1932/62'/VOSTF/35MM
AVEC ZASU PITTS, BOOTS MALLORY, MINNA GOMBELL.

Un soir d'été sur Broadway, deux New-Yorkais, Jimmy et Mac, rencontrent deux jeunes filles. L'une d'elles tombe enceinte, Jimmy nie être le père.

me 06 mar 22h15

MARIS AVEUGLES / LA LOI DES MONTAGNES (BLIND HUSBANDS)

DE ERICH VON STROHEIM
ETATS-UNIS/1919/100'/INT.FR./35MM
D'APRÈS LA PIÈCE THE PINACLE
DE ERICH VON STROHEIM.
AVEC ERICH VON STROHEIM, GIBSON GOWLAND, SAM DE GRASSE.

Dans un village du Tyrol, un lieutenant autrichien essaie de séduire la femme d'un chirurgien américain, Robert Armstrong. Celui-ci ne remarque pas immédiatement l'intérêt, pourtant flagrant, du lieutenant pour son épouse. Éprouvant enfin quelque soupçon, il propose au séducteur de l'accompagner en montagne.

Collection Österreichisches Filmmuseum.

je 28 fév 21h15

Séance accompagnée au piano par les élèves de la classe d'improvisation de Jean-François Zygel (CNSMDP)
Voir aussi Conférence P.28

QUEEN KELLY

DE ERICH VON STROHEIM
ETATS-UNIS/1928/74'/INT.FR./35MM
AVEC GLORIA SWANSON, WALTER BYRON, SEENA OWEN.

Le prince Wolfram, fiancé désemparé de Regina V de Kronberg, une reine folle, tombe amoureux d'une orpheline élevée au couvent et l'enlève.

Collection La Cinémathèque française.

di 03 mar 19h30

Séance accompagnée au piano par les élèves de la classe d'improvisation de Jean-François Zygel (CNSMDP)

LES RAPACES (GREED)

DE ERICH VON STROHEIM
ETATS-UNIS/1923/134'/INT.FR./35MM
AVEC ZASU PITTS, GIBSON GOWLAND, JEAN HERSHOLT.

San Francisco. McTeague, un colosse naïf et colérique, dentiste de profession, rencontre Trina, une jeune femme fiancée à l'un de ses amis, Marcus. Il en tombe amoureux. Le soir des fiançailles, Trina apprend qu'elle a gagné cinq mille dollars à la loterie. Marcus se met à regretter d'avoir cédé sa place.

Collection La Cinémathèque française.

sa 02 mar 20h00
Accompagnement musical
Maud Nelissen

LES RAPACES, LA RECONSTITUTION (GREED, A RECONSTRUCTION)

DE ERICH VON STROHEIM
ETATS-UNIS/1923/240'/INT.FR./VIDÉO

« Cette version des Rapaces est en premier lieu une reconstitution de la trame narrative ; ce serait se méprendre que de la considérer comme une tentative de montage du réalisateur. Mon but était de faire une étude de texte correcte tout en aidant le spectateur à comprendre la signification du montage original et de la mise en scène d'Erich von Stroheim. Des centaines de photos de tournage ont été utilisées, ainsi que les bobines que nous avons encore pu trouver ; nous avons aussi reproduit les effets de couleur indiqués au 31 mars 1923 dans un carnet de tournage. Ce qui importait à nos yeux, c'était que le film retrouve un rythme narratif fidèle aux intentions d'Erich von Stroheim. »

Rick Schmidlin (responsable de la reconstitution des Rapaces)

Sous réserve

di 10 mar 14h30

Queen Kelly

Les Rapaces

La Veuve joyeuse

LA SYMPHONIE NUPTIALE (THE WEDDING MARCH)

DE ERICH VON STROHEIM
ETATS-UNIS/1926/115'/INT.FR./35MM
AVEC FAY WRAY, ZASU PITTS,
ERICH VON STROHEIM.

À Vienne en 1914, un prince viennois qui doit épouser une riche infirme, tombe amoureux d'une jeune fille pauvre.

Collection La Cinémathèque française.

ve 01 mar 20h30

Accompagnement musical Gary Lucas

LA VEUVE JOYEUSE (THE MERRY WIDOW)

DE ERICH VON STROHEIM
ETATS-UNIS/1924/124'/INT.FR./DCP
D'APRÈS L'OPÉRETTE DIE LUSTIGE WITWE : OPÉRETTE IN DREI AKTEN
DE LEO STEIN, VICTOR LÉON.

AVEC MAE MURRAY, JOHN GILBERT, ROY D'ARCY, JOAN CRAWFORD.

Dans un royaume d'Europe centrale, un prince et son cousin s'affrontent pour faire revenir une jeune veuve fortunée, installée à Paris, dont ils sont tous deux amoureux.

Collection Österreichisches Filmmuseum.

ve 08 mar 20h30

Séance accompagnée au piano par les élèves de la classe d'improvisation de Jean-François Zygel (CNSMDP)

ERICH VON STROHEIM ACTEUR

L'ALIBI

DE PIERRE CHENAL
FRANCE/1937/84'/35MM
AVEC ERICH VON STROHEIM, ALBERT PRÉJEAN, LOUIS JOUVET.

Un assassin se forge un alibi en payant une fille pour qu'elle affirme avoir passé avec lui la nuit du crime. Le commissaire Callas devine le stratagème. Manquant de preuves, il envoie un de ses jeunes subordonnés séduire la jeune femme.

sa 09 mar 20h30

LA CIBLE VIVANTE (THE GREAT FLAMARION)

DE ANTHONY MANN
ETATS-UNIS/1945/78'/VOSTF/35MM
D'APRÈS UNE HISTOIRE D' ANNE WIGTON ET VICKY BAUM.

AVEC ERICH VON STROHEIM, MARY BETH HUGHES, DAN DURYEY.

Flamarion, tireur d'élite, présente un numéro de cirque en trio avec un couple marié, Alex et Laura.

Ne supportant plus l'alcoolisme de son mari, la jeune femme persuade Flamarion de tuer Alex.

ve 08 mar 22h00

Film projeté dans le cadre du Cinéma bis

COMME TU ME VEUX (AS YOU DESIRE ME)

DE GEORGE FITZMAURICE
ETATS-UNIS/1932/70'/VOSTF/35MM
D'APRÈS LA PIÈCE DE LUIGI PIRANDELLO
AVEC GRETA GARBO, ERICH VON STROHEIM, MELVYN DOUGLAS.

1925. Un peintre italien rencontre une jeune femme, Zara, à Budapest. Il croit reconnaître Maria, la femme d'un de ses amis, disparue au cours de la guerre 14-18. Zara accepte de suivre le peintre.

lu 04 mar 14h30

LE CRIME DU DOCTEUR CRESPI (THE CRIME OF DR CRESPI)

DE JOHN H. AUER
ETATS-UNIS/1936/66'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LA NOUVELLE PREMATURE BURIAL D' EDGAR ALLAN POE.
AVEC ERICH VON STROHEIM, DWIGHT FRYE, PAUL GUILFOYLE.

Un médecin crée un sérum qui permet de plonger une personne dans un état de paralysie. Il va utiliser sa découverte pour se venger de l'homme lui ayant pris la femme qu'il aime...

ve 08 mar 20h00

Film projeté dans le cadre du Cinéma bis

Chevaux de bois

ERICH VON STROHEIM

LES FILMS

Maris aveugles / La Loi des montagnes

LA DANSE DE MORT

DE MARCEL CRAVENNE
FRANCE-ITALIE/1946/83'/35MM
D'APRÈS UNE PIÈCE D'AUGUST STRINDBERG.

AVEC ERICH VON STROHEIM, DENISE VERNAC, PIERRE PALAU.

Dans un pénitencier, sur une île, un couple vit lié par la haine.

ve 01 mar 16h45

LES DISPARUS DE SAINT-AGIL

DE CHRISTIAN-JAQUE
FRANCE/1938/98'/DCP
D'APRÈS LE ROMAN DE PIERRE VÉRY
AVEC ERICH VON STROHEIM, ARMAND BERNARD, MICHEL SIMON.

Trois élèves du pensionnat de Saint-Agil ont fondé un groupe secret dans le but de partir en Amérique. Une nuit, l'un d'eux surprend un mystérieux visiteur. L'enfant disparaît peu de temps après. Certains pensent qu'il a réussi son voyage.

je 07 mar 19h30

LA FOIRE AUX CHIMÈRES

DE PIERRE CHENAL
FRANCE/1946/105'/35MM
AVEC ERICH VON STROHEIM, MADELEINE SOLOGNE, LOUIS SALOU.

Le directeur d'un institut international d'impression de billets, défiguré à cause de la guerre, s'éprend d'une jeune femme belle et aveugle. Pour elle, il se ruine et et se met à fabriquer de faux billets.

je 07 mar 21h30

GABBO, LE VENTRILOQUE (THE GREAT GABBO)

DE JAMES CRUZE
ETATS-UNIS/1929/106'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LE ROMAN *THE RIVAL DUMMY* DE BEN HECHT.

AVEC ERICH VON STROHEIM, DONALD DOUGLAS, BETTY COMPSON.

Tous les soirs, le ventriloque Gabbo donne vie à sa marionnette avec l'aide de son assistante Mary. À la suite d'une représentation qui se passe mal, il la renvoie. Mary retrouve vite un partenaire et rend Gabbo fou de jalousie.

sa 09 mar 18h15

GIBRALTAR

DE FEDOR OZEP
FRANCE/1938/105'/35MM
AVEC VIVIANE ROMANCE, ERICH VON STROHEIM, ROGER DUCHESNE.

Des terroristes font sauter les transports de troupes à destination de la Palestine. Pour déjouer leurs manœuvres, un jeune officier anglais de la base de Gibraltar se fait passer pour un traître aux yeux de tous, y compris sa fiancée.

di 03 mar 16h30

ULTIMATUM

DE ROBERT WIENE
FRANCE/1938/85'/35MM
D'APRÈS EWALD BERTRAM
AVEC ERICH VON STROHEIM, DITA PARLO, ABEL JACQUIN.

À l'époque des Jeunesses hitlériennes, un professeur humaniste se retrouve au cœur d'un scandale.

di 10 mar 19h30

CONFÉRENCE

“ ERICH VON STROHEIM, LA MORT ET LES MASQUES ”

PAR HERVÉ AUBRON

Majordome des fantômes du muet dans *Sunset Boulevard*, Erich von Stroheim cultive toujours, en tant qu'acteur et personnage, une raideur cadavérique. Ses propres films (ou plutôt leurs dépouilles mutilées par les studios) allient l'artifice figé et la charogne, entre masques mortuaires et orgie nécrophage. Von Stroheim n'aurait-il pas toujours été un mort vivant, nous parlant de *profundus* ?

Critique de cinéma et rédacteur en chef du *Nouveau Magazine littéraire*, **Hervé Aubron** enseigne le cinéma à l'université Paris 3-Sorbonne nouvelle. Il a entre autres signé des essais sur David Lynch, Werner Herzog et les studios Pixar.

je 28 fév 19h00

À la suite de la conférence, à 21H15, projection d'un film choisi par le conférencier : *Maris aveugles / La Loi des montagnes* d'Erich von Stroheim. Voir P.26.

Tarifs conférence : PT 5€, TR 4€, Libre Pass accès libre.
Possibilité billet couplé conférence + séance : 9.5€ (au lieu de 12€).

AVEC LE SOUTIEN DE

EN PARTENARIAT AVEC

REMERCIEMENTS : GAUMONT; TAMASA DISTRIBUTION; LOBSTER FILMS; PATHÉ DISTRIBUTION; CNC - DIRECTION DU PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIQUE; ÖSTERREICHISCHES FILM MUSEUM.