

JOHN
CASSAVETES

RÉTROSPECTIVE
30 MAI - 22 JUIN

John Cassavetes sur le tournage de *Meurtre d'un bookmaker chinois*

JOHN CASSAVETES, LE CINÉMA COMME DETTE D'HONNEUR

▶ **À LA BIBLIOTHÈQUE**
Consultez à la bibliothèque les revues de presse numérisées des films *Shadows* (1958), *Faces* (1968), *Une femme sous influence* (1974), *Meurtre d'un bookmaker chinois* (1976), *Opening Night* (1978), *Gloria* (1980) ...
Accès libre sur présentation d'un billet de projection ou d'exposition.

D'abord comédien, au théâtre puis pour le petit écran, John Cassavetes (1929-1989) ne cessera de jouer pour les autres, chez Aldrich (*Les Douze Salopards*), Polanski (*Rosemary's Baby*) ou De Palma (*Furie*). Dès sa première réalisation (*Shadows*, 1957-59), qui lui apporte une renommée internationale, il se confronte au système hollywoodien et se pose en fer de lance d'un certain cinéma indépendant, nouvelle vague new-yorkaise qui trace le sillon d'un cinéma libre et réaliste. Travailleur méticuleux et acharné, il place l'acteur au centre de son œuvre. Pour lui, la création est collective : auteur d'une douzaine de longs métrages, il se constitue une famille de cinéma, de Gena Rowlands, épouse et inspiratrice, aux amis fidèles, Ben Gazzara, Seymour Cassel ou Peter Falk.

LE MONTEUR PAR EXCELLENCE

Loin des légendes de l'improvisation nées de sa virtuosité stylistique, l'œuvre de John Cassavetes doit tout aux exigences de sa méditation formelle. Si l'on en doutait, il suffit de se souvenir de quatre épisodes créateurs.

1957-1959. Pendant deux ans, Jonas Mekas travaille à défendre *Shadows* : grâce à lui, le film reçoit le First Independent Film Award de *Film Culture* et John Cassavetes devient l'emblème du cinéma indépendant américain. Mais Cassavetes tourne de nouvelles scènes et remonte le film : c'est la version seconde de *Shadows*, celle que nous connaissons depuis – la première étant retrouvée mais pour l'heure sous séquestre.

1968. *Faces* est projeté à Beverly Hills, Toronto puis Montréal où, raconte le fidèle producteur, directeur de la photographie, monteur et acteur Al Ruban, le public, « à six heures du matin, applaudissait encore ». Mais cela ne satisfait en rien Cassavetes, qui rentre à Los Angeles pour remonter le film.

1969. Peter Falk révèle l'existence de quatre versions pour *Husbands* : les trois premières privilégient l'un des protagonistes, la dernière les rassemble comme groupe². « C'était magnifique, non ? », lui dit Cassavetes à propos d'une version que chacun croyait finale. « Souviens-t'en bien, parce que tu ne la reverras jamais plus. »

Shadows

Meurtre d'un bookmaker chinois

Love Streams

1. John Cassavetes, « Faces from My Point of View », *Faces*, The New American Library, 1970, p. 15.
2. Doug Headline, Dominique Cazenave, John Cassavetes, *Portraits de famille*, Ramsay Cinéma, 1994, pp.173-174.

1976-1978. Lorsque ses premiers spectateurs lui font remarquer que *Meurtre d'un bookmaker chinois* manque de clarté, John Cassavetes à nouveau part en remontage : mais c'est pour rendre le film encore plus obscur, conflictuel et théorique. Peut-on se montrer moins soucieux d'approbations et de lauriers, plus exclusivement absorbé dans son propre projet artistique ? Ainsi Cassavetes reste-t-il fidèle à son manifeste inaugural, « What's Wrong With Hollywood » : « Sans la créativité de l'expression individuelle, nous sommes livrés à un médium de fantaisies insignifiantes qui n'apporte rien sinon une touche de distraction dans un monde déjà distrait. La solution ne doit pas être laissée aux mains des hommes d'argent, car leur désir de succès matériel épuise tout à fait leur volonté de réaliser. La solution doit venir de l'artiste lui-même. Il doit prendre conscience que la faute lui incombe : que l'art et le respect dû à sa vocation d'artiste relèvent de sa seule responsabilité. »

D'où proviennent une telle énergie, une telle constance, cette foi inébranlable dans la liberté créatrice individuelle ?

LE "FONDS CULTUREL GREC"

À titre d'hypothèse, on peut avancer que celles-ci s'enracinent dans l'héritage familial. Le père de John Cassavetes, Nicolas John Cassavetis (orthographe originelle), né en 1893 à Larissa en Thessalie (Grèce), émigre aux États-Unis en 1907, à l'âge de quatorze ans ; il s'installe à Providence, Rhode Island, puis à New York, où il travaille dans l'immigration et le tourisme gréco-américain. En 1919, dans le cadre de la Conférence pour la Paix de Paris, engagé dans la défense de la minorité grecque résidant en Albanie, il rédige un rapport sur la question de l'Épire du Nord. L'Épire est cette antique région grecque que la fin de la Première Guerre mondiale va dramatiquement scinder en deux : l'Épire du Sud reste à la Grèce, tandis que l'Épire du Nord revient à l'Albanie. Nicolas Cassavetis signe ce rapport en tant que « secrétaire honoraire de l'Union américaine pan-épirotique », il y énumère les atrocités et massacres commis par les Albanais grâce à des témoignages et lettres collectées pour l'occasion. La famille Cassavetis, dépositaire de ce désastre géopolitique méconnu, observe la diaspora épirote aux États-Unis, on y dénombre 30 000 réfugiés en 1919.

John, quant à lui, naît à New York le 9 décembre 1929 : la famille Cassavetes repart en Grèce et John ne revient aux États-Unis qu'à l'âge de huit ans. « On m'a dit alors qu'à l'école je ne savais pas parler anglais, je ne connaissais que le grec ». Si la Grèce laisse peu de traces iconographiques dans son œuvre – au contraire par exemple de l'Italie pour son ami Martin Scorsese dont il aida les débuts –, John Cassavetes retient sans doute beaucoup de ses origines et du modèle paternel : une vision hautement citoyenne du rôle de l'artiste dans la société, des réflexes d'investigation approfondie sur les notions de sujet, d'individu et de communauté, des idéaux d'intégrité artistique inaliénable. « Le fonds culturel grec, c'est la liberté », déclare-t-il en commentant le coup d'État militaire de 1967.

HONORER SES RESPONSABILITÉS

Que retenir de cette ascendance historique ? Une sensibilité manifeste à la question des minorités, qui détermine le sujet même de *Shadows*, consacré au racisme ; un sens inné de l'altruisme et des devoirs vis-à-vis de ses semblables. John Cassavetes a souvent raconté que, lorsqu'il fit part à son père de son désir de devenir acteur, au lieu de s'en offusquer comme bien des parents à l'époque, Nicolas Cassavetis lui répondit : « C'est une grande responsabilité que de représenter l'humain. » Honorer une telle responsabilité : non seulement chaque film et geste artistique de John s'y emploiera sans faille, mais l'entreprise suppose de saluer ce qui, dans l'humain, s'avère honorable – et mérite bien alors de se voir inondé dans des torrents d'amour. Pour le reste, qu'il sombre dans l'alcool.

1929 : naît à New York dans une famille d'origine grecque

années 50 : étudie à l'American Academy of Dramatic Arts, joue au théâtre, à Broadway et en tournée, puis à la télévision

1954 : épouse la comédienne Gena Rowlands, avec qui il aura trois enfants

1956-1957 : joue au cinéma dans *Face au crime* (Don Siegel) et *L'Homme qui tua la peur* (Martin Ritt)

1956-1958 : monte à New York le Variety Arts Studio, atelier d'enseignement théâtral

1959 : sortie de *Shadows*, premier long métrage dont il modifie le montage avant une nouvelle projection à Londres, à La Cinémathèque française, et à Venise, où le film reçoit le Prix de la critique

1968 : sortie de *Faces*, sélectionné aux Oscars et à la Mostra de Venise

1967-1968 : joue dans *Les Douze Salopards* (Robert Aldrich), pour lequel il est nommé à l'Oscar et aux Golden Globes, et dans *Rosemary's Baby* (Roman Polanski)

1971 : hypothèque sa maison pour pouvoir tourner *Une femme sous influence* avec son épouse Gena Rowlands, qu'il dirigera encore trois autres fois

1980 : sortie de *Gloria*, Lion d'or à Venise

années 1980 : revient au théâtre en tant qu'auteur et metteur en scène

1984 : Ours d'or à Berlin pour *Love Streams*

février 1989 : meurt à Los Angeles.

JOHN CASSAVETES LES FILMS

Gloria

Husbands

Meurtre d'un bookmaker chinois

Minnie et Moskowitz

LA BALLADE DES SANS-ESPOIRS (TOO LATE BLUES)

DE JOHN CASSAVETES
ÉTATS-UNIS/1961/98'/VOSTF/35MM
AVEC BOBBY DARIN, STELLA STEVENS,
EVERETT CHAMBERS, NICK DENNIS.
Chronique de la vie d'un groupe
de musiciens de jazz qui refusent,
en vain, de se soumettre à un
monde conformiste et hostile.

sa 01 juin 19h15
di 16 juin 21h45

BIG TROUBLE

DE JOHN CASSAVETES
ÉTATS-UNIS/1984/83'/VOSTF/35MM
AVEC PETER FALK, ALAN ARKIN,
ROBERT STACK, VALERIE CURTIN.
Parce qu'il a besoin d'argent pour
envoyer ses fils étudier à Yale, un
courtier en assurances accepte
d'établir un contrat frauduleux
pour un couple étrange.

Film sous réserve
lu 03 juin 19h00
je 20 juin 20h30

FACES

DE JOHN CASSAVETES
ÉTATS-UNIS/1968/130'/VOSTF/DCP
AVEC GENA ROWLANDS, JOHN
MARLEY, LYNN CARLIN.
Richard et Freddie rencontrent
dans un bar une call-girl, Jeannie,
qui les entraîne chez elle. De
retour chez lui, Richard se dispute
avec sa femme, Maria, et repart
chez Jeannie. Maria décide à son
tour de passer la nuit dehors.

sa 08 juin 14h30
Voir aussi Dialogue P.29
lu 17 juin 16h30

GLORIA

DE JOHN CASSAVETES
ÉTATS-UNIS/1979/123'/VOSTF/35MM
AVEC GENA ROWLANDS, JOHN ADAMES,
JULIE CARMEN, BUCK HENRY.
Gloria, New-Yorkaise solitaire
et ancienne maîtresse d'un
gangster, recueille le jeune
fils de ses voisins de palier,
assassinés par la mafia. Elle
décide de s'enfuir avec lui
pour le protéger de la pègre.

di 02 juin 20h00
sa 22 juin 16h30

HUSBANDS

DE JOHN CASSAVETES
ÉTATS-UNIS/1970/140'/VOSTF/35MM
AVEC JOHN CASSAVETES, BEN GAZZARA,
PETER FALK, JENNY RUNACRE.
Après avoir enterré l'un de leurs
amis, trois quadragénaires
plutôt tranquilles quittent
tout et partent pour une
virée de plusieurs jours.

sa 01 juin 16h30
je 13 juin 19h00

LOVE STREAMS

DE JOHN CASSAVETES
ÉTATS-UNIS/1983/141'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LA PIÈCE I'VE SEEN YOU
CUT LEMONS DE TED ALLAN.
AVEC JOHN CASSAVETES,
GENA ROWLANDS, DIAHNE
ABBOTT, SEYMOUR CASSEL.
Les tendres et solides relations
entre un frère et une sœur. Lui,
écrivain, fêtard et alcoolique, est
entouré de filles vénales, et ne
réussit pas à communiquer avec
son jeune fils. Elle, brisée par son
récent divorce, ne parvient pas
à oublier son mari et sa fille.

lu 10 juin 17h00
ve 14 juin 21h30

MEURTRE D'UN BOOKMAKER CHINOIS (THE KILLING OF A CHINESE BOOKIE)

DE JOHN CASSAVETES
ÉTATS-UNIS/1976/135'/VOSTF/DCP
AVEC BEN GAZZARA, TOMOTHY
CAREY, SEYMOUR CASSEL.
Cosmo Vitelli vient de
rembourser la dernière
hypothèque de sa boîte de nuit
et fête l'événement à une table
de jeux, où il perd une très grosse
somme d'argent. La pègre lui
propose, pour éponger sa dette,
d'assassiner un vieux bookmaker
chinois devenu gênant.

ve 31 mai 19h00
Voir aussi Dialogue P.29
di 16 juin 19h00

MINNIE ET MOSKOWITZ (MINNIE AND MOSKOWITZ)

DE JOHN CASSAVETES
ÉTATS-UNIS/1971/115'/VOSTF/DCP
AVEC GENA ROWLANDS, SEYMOUR
CASSEL, VAL AVERY.
Seymour Moskowitz, beatnik
vieillissant, gardien de parking,
quitte New York pour Los
Angeles. Il y rencontre Minnie
Moore, une blonde sophistiquée
employée dans un musée.
Tout les sépare, excepté leur
solitude et leur maladresse.

sa 08 juin 18h30
sa 15 juin 21h00

OPENING NIGHT

DE JOHN CASSAVETES
ÉTATS-UNIS/1977/144'/VOSTF/DCP
AVEC JOHN CASSAVETES,
GENA ROWLANDS, JOAN
BLONDELL, BEN GAZZARA.
Après une représentation, la
comédienne Myrtle Gordon
assiste à la mort accidentelle
d'une admiratrice. Elle se noie
dans le whisky, bouleversée
par ce décès, alors qu'elle doit
justement interpréter le rôle
d'une femme désespérée.

di 09 juin 19h00
di 16 juin 14h30

Voir aussi Dialogue P.29

SHADOWS

DE JOHN CASSAVETES
ÉTATS-UNIS/1959/87'/VOSTF/DCP
AVEC BEN CARRUTHERS, LELIA
GOLDONI, HUGH HURD, ANTHONY RAY.
Benny, Hugh et Lelia sont
trois jeunes Afro-Américains,
frères et sœur, et partagent
le même appartement à New
York. Alors que Benny passe
ses journées entre la rue et les
bars, Hugh tente de faire carrière
comme chanteur de jazz. Lelia,
quant à elle, rêve d'écrire.

je 30 mai 20h00
Ouverture de la rétrospective
Film précédé de John Cassavetes
(Hollywood 1965, Paris 1968).
je 13 juin 21h45

UN ENFANT ATTEND (A CHILD IS WAITING)

DE JOHN CASSAVETES
ÉTATS-UNIS/1962/102'/VOSTF/DCP
AVEC BURT LANCASTER, JUDY
GARLAND, GENA ROWLANDS.
Dans une institution spécialisée
qui accueille des enfants autistes
et trisomiques, une professeur
de musique, en désaccord avec
les méthodes du directeur,
s'attache à un enfant rétif.

sa 01 juin 21h30
me 19 juin 17h00

UNE FEMME SOUS INFLUENCE (A WOMAN UNDER THE INFLUENCE)

DE JOHN CASSAVETES
ÉTATS-UNIS/1974/146'/VOSTF/DCP
AVEC PETER FALK, GENA
ROWLANDS, FRED DRAPER.
Face à l'indifférence de son mari
et sous la pression exercée par
son milieu social, une femme
glisse peu à peu vers la folie.

di 02 juin 17h00
sa 15 juin 18h00

JOHN CASSAVETES ACTEUR

À BOUT PORTANT (THE KILLERS)

DE DON SIEGEL
ÉTATS-UNIS/1964/95'/VOSTF/35MM
D'APRÈS LA NOUVELLE LES TUEURS
D'ERNEST HEMINGWAY.
AVEC LEE MARVIN, JOHN
CASSAVETES, ANGIE DICKINSON.
Après l'exécution d'un
contrat, deux tueurs
cherchent à connaître le
passé de leur victime.

sa 01 juin 14h30
sa 22 juin 14h30

LES ANGES DE L'ENFER (DEVIL'S ANGELS)

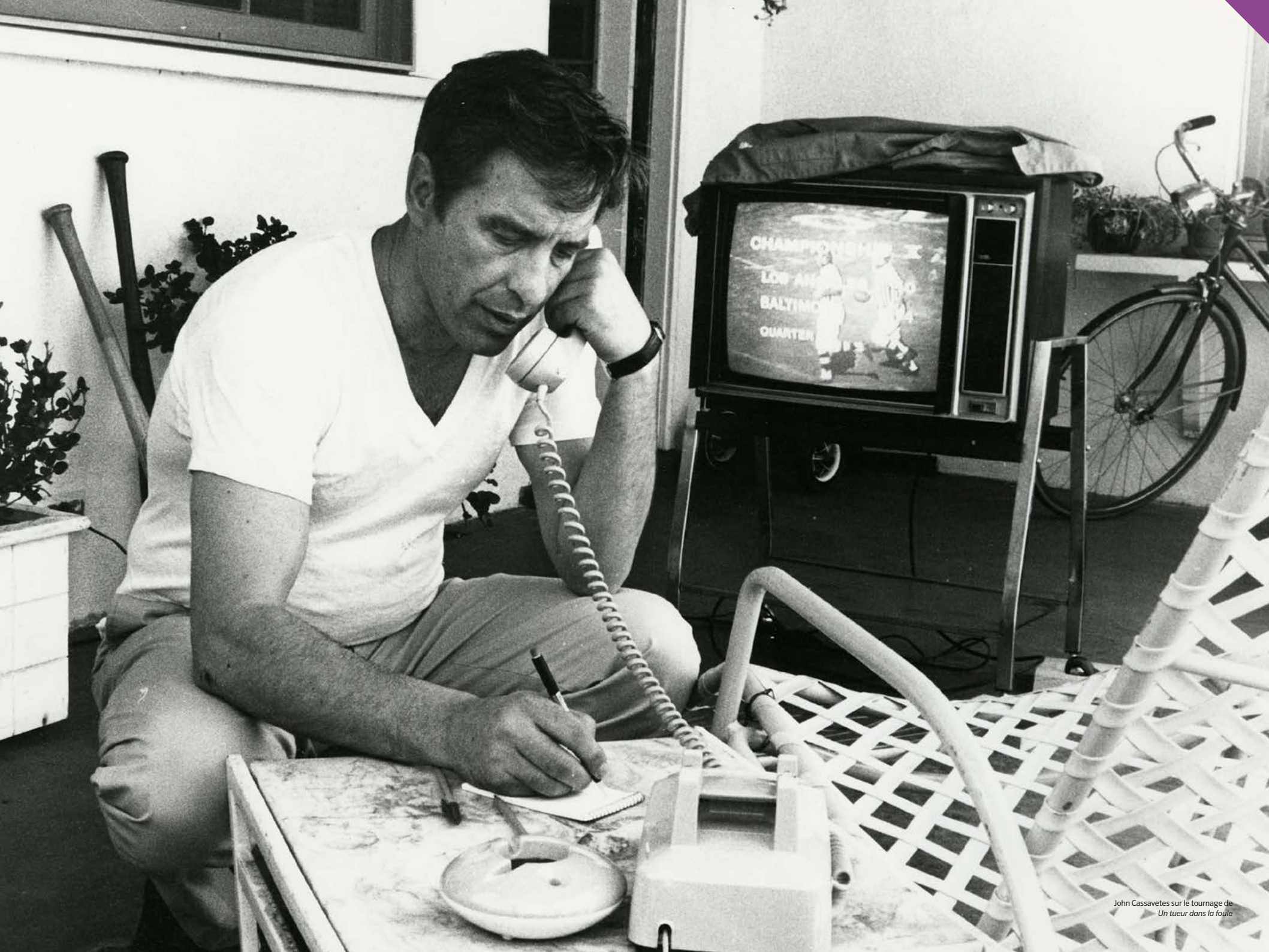
DE DANIEL HALLER
ÉTATS-UNIS/1967/84'/VOSTF/35MM
AVEC JOHN CASSAVETES, BEVERLY
ADAMS, MIMSY FARMER.
Cody et sa bande de blousons
noirs, les « Skulls », quittent
leur ville où la police les a
trop vus. Ils arrivent bientôt à
Brookville, une petite cité qui
paraît déserte au premier abord.
ve 07 juin 20h00
Film également projeté dans
le Cinéma Bis (Voir P.96).

LA CIBLE ÉTOILÉE (BRASS TARGET)

DE JOHN HOUGH
ÉTATS-UNIS/1978/111'/VOSTF/35MM
D'APRÈS LE ROMAN THE ALGONQUIN
PROJECT DE FREDERICK NOLAN.
AVEC SOPHIA LOREN, JOHN CASSAVETES,
GEORGE KENNEDY, ROBERT VAUGHN.
Allemagne, août 1945. L'or
de la banque centrale est
dérobé lors d'un transfert
en train. Les Soviétiques
accusent les Américains, le
général Patton décide de
mener lui-même l'enquête.
ve 07 juin 22h00
Film également projeté dans
le Cinéma Bis (Voir P.96).

Faces

John Cassavetes sur le tournage de
Un tueur dans la foule

JOHN CASSAVETES RENCONTRES

Rosemary's Baby

Furie

Les Intouchables

Opening Night

LES DOUZE SALOPARDS (THE DIRTY DOZEN)

DE ROBERT ALDRICH
ÉTATS-UNIS/1966/149'/VOSTF/35MM
D'APRÈS LE ROMAN *THE DIRTY DOZEN* D'E. M. NATHANSON.
AVEC LEE MARVIN, ERNEST BORGNINE,
CHARLES BRONSON, JOHN CASSAVETES.

En 1944, douze soldats américains, condamnés à mort ou à de fortes peines, ont pour mission d'attaquer un château abritant de hauts dignitaires nazis, en échange d'une possible amnistie.

lu 03 juin 21h00
sa 15 juin 15h00

FURIE (THE FURY)

DE BRIAN DE PALMA
ÉTATS-UNIS/1978/117'/VOSTF/NUM
D'APRÈS LE ROMAN *FURIE*
DE JOHN FARRIS.
AVEC KIRK DOUGLAS, JOHN CASSAVETES,
AMY IRVING, CHARLES DURNING.

Un jeune homme doué de perception extrasensorielle est enlevé par une agence de contre-espionnage qui veut utiliser ses aptitudes paranormales à des fins politiques. Son père le recherche activement, aidé par une jeune étudiante dotée des mêmes pouvoirs.

ve 21 juin 14h30

L'HOMME QUI TUA LA PEUR (EDGE OF THE CITY)

DE MARTIN RITT
ÉTATS-UNIS/1956/85'/VOSTF/35MM
AVEC JOHN CASSAVETES, SIDNEY
POITIER, JACK WARDEN.

Un déserteur trouve un emploi dans les docks, où il se lie avec un ouvrier noir. Mais leur amitié irrite le chef de chantier.

lu 10 juin 17h30
je 20 juin 17h00

ROSEMARY'S BABY

DE ROMAN POLANSKI
ÉTATS-UNIS/1967/137'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LE ROMAN *ROSEMARY'S BABY* D'IRA LEVIN.

AVEC JOHN CASSAVETES, MIA FARROW,
RUTH GORDON, SIDNEY BLACKMER.
Guy Woodhouse et sa jeune femme, enceinte, s'installent dans un ancien immeuble de Manhattan, que leur fidèle ami Hutch juge maléfique. Leurs voisins, un couple de retraités excentriques, se montrent rapidement envahissants.

je 06 juin 19h00
je 13 juin 16h15

UN TUEUR DANS LA FOULE (TWO-MINUTE WARNING)

DE LARRY PEERCE
ÉTATS-UNIS/1976/115'/VOSTF/NUMÉRIQUE
D'APRÈS LE ROMAN *TWO-MINUTE WARNING* DE GEORGE LA FOUNTAINE.
AVEC CHARLTON HESTON,
JOHN CASSAVETES, MARTIN
BALSAM, BEAU BRIDGES.

Un tireur embusqué menace de tirer sur la foule lors d'un match de championnat de football américain au Los Angeles Memorial Coliseum. Repéré par une caméra, il est traqué par le capitaine Peter Holly et le sergent Button, qui doivent l'intercepter avant la fin du match.

ve 31 mai 16h30
je 20 juin 14h30

Opening Night

AUTOUR DE JOHN CASSAVETES

JOHN CASSAVETES (HOLLYWOOD 1965, PARIS 1968)

DE HUBERT KNAPP, ANDRÉ S. LABARTHE
FRANCE/1998/50'/VOSTF/NUMÉRIQUE

En 1965, André S. Labarthe et Hubert Knapp partent à Hollywood et rencontrent John Cassavetes, le futur chef de file du jeune cinéma indépendant américain. En 1968, ils le retrouvent à Paris à l'occasion de la sortie de *Faces*. De ces rencontres improvisées va naître l'un des épisodes mythiques de la série *Cinéastes de notre temps*.

je 30 mai 20h00

Ouverture de la rétrospective
Film suivi de *Shadows*.

me 12 juin 20h30

FILMS + DISCUSSIONS

AVEC NICOLE BRENEZ ANIMÉE PAR BERNARD BENOLIEL

À la suite de la projection de
Meurtre d'un bookmaker chinois
de John Cassavetes (Voir P.25).

« Que joue Ben Gazzara dans *Meurtre d'un bookmaker chinois*? La réponse est simple : il joue, non pas quelque chose, mais le *moins possible*. »

Nicole Brenez

Nicole Brenez, professeur à l'Université Paris 3 et directrice du Département Analyse & Culture à la Femis, programme les séances d'avant-garde de La Cinémathèque française. Parmi ses livres : *De la Figure en général et du Corps en particulier. L'invention figurative au cinéma* (1998), *Cinéma d'avant-garde mode d'emploi* (2012), *Jean-Luc Godard théoricien des images* (2015). Avec Philippe Grandrieux, elle produit la collection « Il se peut que la beauté ait renforcé notre résolution ».

Bernard Benoliel est directeur de l'Action culturelle et éducative à La Cinémathèque française.

ve 31 mai 19h00

Tarifs : PT 7€, TR 5.5€,
Libre Pass accès libre.

AVEC THIERRY JOUSSE ANIMÉE PAR BERNARD BENOLIEL

À la suite de la projection
de *Faces* de John Cassavetes
(Voir P.24).

« *Faces* est une entreprise quasi prométhéenne : trois années de travail acharné, six mois de tournage et deux ans et demi de montage et de post-production. L'ensemble du travail se déroule presque exclusivement dans la maison du couple Cassavetes, à Los Angeles, transformée, pour l'occasion, en décor de cinéma et en salle de montage et de mixage. »

Thierry Jousse

Réalisateur, essayiste et critique pour, entre autres, les *Cahiers du cinéma* dont il a été rédacteur en chef, **Thierry Jousse** a publié plusieurs ouvrages dont *John Cassavetes* (éd. Cahiers du Cinéma, 1989).

Bernard Benoliel est directeur de l'Action culturelle et éducative à La Cinémathèque française.

sa 08 juin 14h30

Tarifs : PT 7€, TR 5.5€,
Libre Pass accès libre.

AVEC PACÔME THIELLEMENT ANIMÉE PAR GABRIELA TRUJILLO

À la suite de la projection
de *Opening Night* de John
Cassavetes (Voir P.25).

« *Opening Night*, plus que tous les autres, est un autoportrait de Cassavetes – un portrait de l'artiste – et l'accomplissement d'un art poétique qui se veut également art de vivre. »

Pacôme Thiellement

Pacôme Thiellement est écrivain, essayiste et réalisateur. Rock, cinéma, littérature, bande dessinée, mysticisme et ésotérisme sont quelques-unes des bornes de sa pop-culture. Il est l'auteur, entre autres, de *La Main gauche de David Lynch – Twin Peaks et la fin de la télévision*, de *Pop Yoga* et, récemment, de *Cinema hermetica* (Super 8 Éditions, 2016) dans lequel il revient sur *Opening Night* de John Cassavetes.

Docteur en cinéma, ancien professeur à l'École du Louvre et la New York University, **Gabriela Trujillo** est spécialiste des avant-gardes latino-américaines et européennes. Elle travaille actuellement à l'Action culturelle de La Cinémathèque française.

di 16 juin 14h30

Tarifs : PT 7€, TR 5.5€,
Libre Pass accès libre.