

LA NOUVELLE VAGUE TCHÈQUE... ET APRÈS

RÉTROSPECTIVE

29 NOVEMBRE - 4 JANVIER

UN CINÉMA EXORBITÉ

Entre 1963 et 1969, le cinéma tchèque, emmené par une jeune génération de cinéastes, connaît un jaillissement de vitalité sans précédent. Entre un réalisme fortement teinté d'ironie et le goût de la métaphore, cette Nouvelle Vague accompagne et aiguillonne les bouleversements alors en cours dans la société tchécoslovaque.

« À ce moment-là, mon pays était comme une planète qui, par un étrange concours de circonstances, avait quitté son orbite et suivait sa propre trajectoire dans l'espoir incertain de rejoindre une autre orbite plus proche du soleil. »

Milan Šimečka

Certaines images ont la force des commencements. Quand il descend dans la fosse du Semafor, célèbre théâtre musical de ces années-là, pour y filmer l'audition de jeunes chanteuses avides de décrocher le rôle qui les sortira de leur anonymat d'étudiante ou de vendeuse, Miloš Forman en ramène la peur et l'élan, la beauté miroitant dans la maladresse, le tumulte des espoirs.

Forman tourne ce film, *Concours*, en 1963. La Tchécoslovaquie est alors arrimée depuis quinze ans au bloc soviétique. Au stalinisme implacable des années 1950 a succédé, malgré les promesses de changement, un *statu quo* mortifère. Mais sous les slogans toujours ronflants, l'idéologie se lézarde. Pendant les années qui suivent, le cinéma tchèque sera le symptôme continu des métamorphoses d'un système dans l'impasse bousculé par l'impatience de la jeunesse. Il accompagnera le mouvement d'un pays tout entier dans une aventure d'émancipation qui aboutira en 1968 au Printemps de Prague.

Dans les premières années de la décennie, avec Forman, une impressionnante concentration de réalisateurs sort de la FAMU, l'école tchèque de cinéma : Věra Chytilová, Jiří Menzel, Jan Němec, Jaromil Jireš, Juraj Herz, Ivan Passer et d'autres, imprégnés du cinéma d'Eisenstein, de Vigo, de Dovjénko et de Renoir, mais aussi – et ce n'est pas rien derrière le rideau de fer – de Godard, Cassavetes ou Shirley Clarke : une radicalité contemporaine aux accents libérateurs souvent teintés de scepticisme existentiel, très loin des injonctions édifiantes du réalisme socialiste.

LE PLUS BEL ÂGE

La recherche du naturel, l'envie de saisir l'air d'un temps soudain rajeuni sont l'impulsion commune des « nouveaux cinémas ». Après *Concours*, Forman affine son art de portraitiste de la jeunesse à la fois empathique et cruel : c'est l'apprenti un peu balourd de *L'As de pique* accablé des incessants reproches de son père ; l'ouvrière fleur bleue des *Amours d'une blonde*, séduite et abandonnée par un garçon aux airs affranchis, mais échappant lui-même à grand peine à la possessivité de ses parents. Les affres du passage à l'âge adulte, l'éternel conflit parents-enfants y jouent sur le mode du récit individuel et subjectif ce qui semble bien tarauder l'époque : le désir de liberté et le passage de relais entravé d'une génération à la suivante. On en trouve l'écho dans *Les Cueilleurs de houblon* (Ladislav Rychman), comédie musicale adolescente douce-amère aux allures de *West Side Story* tchèque, qui prend de surcroît le parti de l'irréductible liberté individuelle contre la tyrannie du groupe.

Proche de Forman, Ivan Passer réalise en 1965 l'une des œuvres les plus nuancées de la période, l'élégiaque et renoirien *Éclairage intime*, portrait de groupe à la campagne où l'harmonie entre générations n'advient qu'au prix, pour certains, du renoncement et d'une mélancolie sans remède.

Les Amours d'une blonde

L'As de pique

Le fond de comédie sarcastique et parfois amère que l'on retrouve dans nombre de films de la période sera plus spécifiquement la marque du benjamin de la Nouvelle Vague, Jiří Menzel. Son premier long métrage, *Trains étroitement surveillés*, d'après le roman de Bohumil Hrabal, emprunte à l'écrivain le goût des passions inconvenantes – l'oisiveté, l'obsession sexuelle, le refus de l'héroïsme – comme force de négation à opposer à l'adversité (l'occupation allemande).

FABLES DU TOTALITARISME

Interdite depuis l'arrivée des communistes au pouvoir, l'œuvre de Kafka est officiellement réhabilitée en 1963. Les paraboles opaques de l'auteur du *Procès* inspirent un autre versant de la Nouvelle Vague. *Josef Kilián*, de Pavel Juráček et Jan Schmidt, est une variation kafkaïenne menant son protagoniste anonyme à travers des méandres bureaucratiques où la menace la plus lancinante tiendrait à sa propre culpabilité sans objet. Kafka, le théâtre de l'absurde, et un lien renoué avec la tradition surréaliste pragoise d'avant-guerre se combinent dans une tendance à l'allégorie – genre suspect quand il est pratiqué *in vitro* mais nettement troublé ici par l'expérience de première main du climat totalitaire. Partant de l'insouciance d'une partie de campagne, *La Fête et les invités* (Jan Němec, 1966) évoque le mécanisme de soumission à une figure arbitraire de l'autorité, vite frappée pourtant du soupçon – angoissant – de sa vacuité.

La tentation de l'indéchiffrable culmine dans *Les Petites Marguerites* de Věra Chytilová, dont le coup de génie est d'offrir un écrin de luxuriance visuelle difficilement surpassable (l'image virtuose du directeur de la photographie Jaroslav Kučera) à un bloc de régression et de pure destruction – et sans doute le témoignage le plus irréfutable de la liberté créatrice désormais possible.

FIN DE PARTIE

Au feu, les pompiers, dirigé par Miloš Forman en 1967, met en scène un bal des pompiers tournant à la débâcle sous le coup de la bêtise et de l'avidité, métaphore transparente d'un système en fin de décomposition. En janvier 1968, le « socialisme à visage humain » annoncé par Alexander Dubček accélère le changement. La censure est abolie. Le cinéma croit pouvoir enfin se passer d'allusions pour évoquer l'horreur de la période passée (*La Plaisanterie* de Jaromil Jireš d'après Kundera, *L'Oreille* de Karel Kachyňa, le magnifique *Alouettes, le fil à la patte* de Jiří Menzel). Mais le 21 août 1968, les chars du Pacte de Varsovie entrent en Tchécoslovaquie et mettent brutalement fin à l'expérience du Printemps de Prague.

En 1970, la Nouvelle Vague n'existe plus. De nombreux films sont frappés d'interdiction, et pour les réalisateurs le choix est clair : émigrer (Forman, Passer), ne plus tourner, ou composer avec les exigences de médiocrité de l'époque qui s'ouvre, la bien nommée « normalisation ».

Věra Chytilová, après des années d'inactivité – dont elle s'extrait par le coup de force d'une lettre ouverte adressée au sommet du parti –, peut réaliser en 1975 *Le Jeu de la pomme*, comédie acide sur les jeux de pouvoir dans la séduction. Juraj Herz, jadis remarqué pour le glaçant *Incinérateur de cadavres*, cultive son goût de l'horifique dans *Le Vampire de Ferat*, mutilé par la censure à sa sortie. Regarder rapidement par-dessus la clôture, demander des nouvelles de ce qu'il a subsisté du cinéma tchèque à travers une poignée de films modestes mais tenaces des années 70-80, ne doit pas fatalement être une promesse d'amertume.

NICOLAS LE THIERRY D'ENNEQUIN

▶ À LA BIBLIOTHÈQUE

Consultez à la bibliothèque les revues de presse numérisées des films *Les Amours d'une blonde* de Miloš Forman (1965), *Éclairage intime* d'Ivan Passer (1965), *La Fête et les Invités* de Jan Němec (1965), *Les Petites Marguerites* de Věra Chytilová (1966), *Trains étroitement surveillés* de Jiří Menzel (1966), *L'Incinérateur de cadavres* de Juraj Herz (1968) ...

Accès libre sur présentation d'un billet de projection ou d'exposition.

Adelheid

ADELHEID

DE FRANTIŠEK VLÁČIL
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/1969/99'/
VOSTF/DCP
D'APRÈS UN ROMAN DE VLADIMÍR KÖRNER.
AVEC PETR ČEPEK, EMMA
ČERNÁ, JAN VOSTRČIL

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un soldat tchèque reprend le manoir d'un dignitaire nazi. Une jeune femme est envoyée du village pour s'occuper de la maison. Il s'avère bientôt qu'elle est la fille de l'ancien occupant.

Restauré par Národní filmový archiv, Prague.

lu 10 déc 19h30 [GF]
ve 04 jan 20h30 [JE]

ALOUETTES, LE FIL À LA PATTE (SKRIVANCI NA NITI)

DE JIŘÍ MENZEL
TCHÉCOSLOVAQUIE/1968/90'/VOSTF/DCP
D'APRÈS DES RÉCITS DE
BOHUMIL HRABAL.
AVEC RUDOLF HRUŠINSKÝ, VÁCLAV
NECKÁŘ, VLASTIMIL BRODSKÝ.

Au début des années cinquante, sous le régime communiste, un groupe de « bourgeois » (un professeur, un saxophoniste, un laitier) travaille à sa réhabilitation idéologique dans une décharge de ferraille. Tous continuent néanmoins à vivre, à discourir sur le monde, à aimer.

Restauré par Národní filmový archiv, Prague.

me 05 déc 17h00 [GF]
je 27 déc 21h45 [JE]

LES AMOURS D'UNE BLONDE (LASKÝ JEDNE PLAVOVLASKÝ)

DE MILOŠ FORMAN
TCHÉCOSLOVAQUIE/1965/85'/VOSTF/DCP
AVEC HANA BREJCHOVÁ, VLADIMÍR
PUCHOLT, VLADIMÍR MENŠIK.

Au cours d'un bal de province, une jeune ouvrière se laisse séduire par le pianiste de l'orchestre venu de Prague.

Restauré par Národní filmový archiv, Prague.

di 02 déc 21h45 [GF]
me 12 déc 19h00 [JE]

Alouettes, le fil à la patte

L'AS DE PIQUE (ČERNÝ PETR)

DE MILOŠ FORMAN
TCHÉCOSLOVAQUIE/1963/87'/VOSTF/DCP
AVEC LADISLAV JAKIM, PAVLA
MARTINKOVÁ, JAN VOSTRČIL.

Petr, 17 ans, devient vigile dans une supérette. Maladroit et inefficace, il doit faire face aux critiques de son père, à la possessivité de sa mère, et tente de trouver sa place dans le monde des adultes.

Restauré par Národní filmový archiv, Prague.

sa 01 déc 17h00 [GF]

AU FEU, LES POMPIERS ! (HOŘÍ, MÁ PANENKO)

DE MILOŠ FORMAN
TCHÉCOSLOVAQUIE/1967/73'/VOSTF/DCP
AVEC JOSEF KOLB, STANISLAV
HOLUBEC, JOSEF KUTÁLEK.

Dans une ville de province, la caserne des pompiers prépare un bal. Rien ne se déroule comme prévu.

Restauré par Národní filmový archiv, Prague, en collaboration avec le Festival de Karlovy Vary.

lu 03 déc 17h00 [GF]
je 27 déc 20h00 [JE]

LES CUEILLEURS DE HOUBLON

(STARCI NA CHMELU)
DE LADISLAV RYCHMAN
TCHÉCOSLOVAQUIE/1964/78'/VOSTF/DCP
AVEC VLADIMÍR PUCHOLT, IVANA
PAVLOVÁ, MILOŠ ZAVADIL.

Pendant l'été, un groupe d'adolescents fait la récolte du houblon. Dans les dortoirs, une idylle se noue entre Hanka et Filip, attirant la jalousie de Honza et sa bande.

Restauré par Národní filmový archiv, Prague.

sa 01 déc 21h15 [GF]
je 06 déc 16h15 [GF]

Au feu, les pompiers !

LES DIAMANTS DE LA NUIT (DĚMANTY NOCI)

DE JAN NĚMEC
TCHÉCOSLOVAQUIE/1964/73'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LA NOUVELLE *LES TÉNÉBRES
N'ONT PAS D'OMBRE* D'ARNOŠT LUSTIG.
AVEC LADISLAV JANSKÝ, ANTONÍN
KUMBERA, ILSE BISCHOFOVÁ.

Deux jeunes Juifs s'échappent du train qui les menait à un camp de concentration. Ils sont pris en chasse à travers la forêt.

Restauré par Národní filmový archiv, Prague.

sa 01 déc 19h30 [GF]
je 13 déc 19h00 [JE]

ÉCLAIRAGE INTIME (INTIMNÍ OSVĚTLENÍ)

DE IVAN PASSER
TCHÉCOSLOVAQUIE/1965/78'/VOSTF/DCP
AVEC KAREL BLÁŽEK, ZDENĚK BEZUŠEK,
VĚRA KRĚSADLOVÁ, JAN VOSTRČIL.

Petr et Bambas sont d'anciens camarades de conservatoire. Petr, aujourd'hui soliste violoncelliste à Prague, vient donner un concert dans la ville de province où Bambas, directeur d'une école de musique, l'a invité pour compléter l'orchestre local.

je 29 nov 20h00 [HL]
Ouverture de la rétrospective
me 26 déc 20h00 [JE]

LA FÊTE ET LES INVITÉS (O SLAVNOSTI A HOSTECH)

DE JAN NĚMEC
TCHÉCOSLOVAQUIE/1965/68'/VOSTF/DCP
AVEC IVAN VYSKOČIL, JAN KLUSÁK,
JIŘÍ NĚMEC, PAVEL BOŠEK.

Un pique-nique en forêt est perturbé par l'irruption d'un groupe d'inconnus. Leur chef prend la tête d'un tribunal improvisé.

Restauré par Národní filmový archiv, Prague.

di 02 déc 19h30 [GF]
me 19 déc 20h00 [JE]

Film suivi de *Josef Killán de Pavel Juráček et Jan Schmidt*

LA NOUVELLE VAGUE TCHEQUE... ET APRÈS

LES FILMS

IKARIE XB 1

DE JINDŘICH POLÁK
TCHÉCOSLOVAQUIE/1963/90'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LE ROMAN LE NUAGE
MAGELLAN DE STANISLAW LEM.
AVEC ZDENĚK ŠTĚPÁNEK, RADOVAN
LUKAVSKÝ, DANA MEDŘICKÁ.

En 2163, le vaisseau spatial Ikarie XB 1 commence un long voyage à travers l'univers à la recherche de formes de vie sur les planètes d'Alpha Centauri.

ve 30 nov 17h30 GF
ve 21 déc 21h45 GF

L'INCINÉRATEUR DE CADAVRES (SPALOVAČ MRTVOL)

DE JURAJ HERZ
TCHÉCOSLOVAQUIE/1968/96'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LE ROMAN L'INCINÉRATEUR
DE CADAVRES DE LADISLAV FUKS.
AVEC RUDOLF HRUŠINSKÝ,
VLASTA CHRAMOSTOVÁ, JANA
STEHNOVÁ, MILOŠ VOJNÍČ.

À la fin des années 30, à Prague, Karel Kopfrkingl, employé modèle d'un crématorium et père de famille irréprochable, se laisse peu à peu séduire par l'idéologie nazie.

Restauré par Národní
filmový archiv, Prague.
sa 08 déc 18h45 GF
sa 29 déc 20h00 JE

LE JEU DE LA POMME (HRA O JABLKO)

DE VERA CHYTILOVÁ
TCHÉCOSLOVAQUIE/1976/95'/VOSTF/35MM
AVEC DAGMAR BLÁHOVÁ, JIŘÍ MENZEL,
JIŘÍ KODET, EVELÝNA STEIMAROVÁ.

Dans une maternité, le docteur John, coureur de jupons invétéré, s'éprend d'une infirmière nouvelle venue.

je 13 déc 21h30 JE
me 19 déc 22h15 JE

JOE LIMONADE (LIMONÁDOVÝ JOE ANEB KOŇSKÁ OPERA)

D'OLDŘICH LIPSKÝ
TCHÉCOSLOVAQUIE/1964/95'/VOSTF/DCP
AVEC KAREL FIALA, RUDOLF DEYL,
MILOŠ KOPECKÝ, KVĚTA FIALOVÁ.

Un cow-boy d'Arizona tire sa force de la consommation régulière de limonade.

Restauré par Národní
filmový archiv, Prague.
sa 01 déc 15h00 GF
je 20 déc 20h30 JE

JOSEF KILIÁN (POSTAVA K PODPÍRÁNÍ)

DE PAVEL JURÁČEK ET JAN SCHMIDT
TCHÉCOSLOVAQUIE/1963/38'/VOSTF/DCP
AVEC PAVEL BARTL, PAVEL SILHÁNEK.

Un homme tombe par hasard sur une boutique de location de chats. Il en emprunte un. Lorsqu'il revient le lendemain pour rendre l'animal, l'endroit a disparu.

Restauré par Národní
filmový archiv, Prague.
di 02 déc 19h30 GF
me 19 déc 20h00 JE

Film précédé de *La Fête et les invités* de Jan Nemeč

NICK CARTER À PRAGUE (ADĚLA JEŠTĚ NEVEČEŘELA)

D'OLDŘICH LIPSKÝ
TCHÉCOSLOVAQUIE/1978/105'/VOSTF/DCP
AVEC MICHAL DOČOLOMANSKÝ,
RUDOLF HRUŠINSKÝ, MILOŠ
KOPECKÝ, LADISLAV PEŠEK.

Le célèbre détective Nick Carter arrive à Prague pour résoudre l'énigme de la disparition d'une comtesse.

Restauré par Národní
filmový archiv, Prague.
lu 10 déc 21h45 GF
me 02 jan 20h30 JE

L'OREILLE (UCHO)

DE KAREL KACHYNA
TCHÉCOSLOVAQUIE/1969/91'/VOSTF/DCP
AVEC RADOSLAV BRZBOHATÝ,
JIŘINA BOHDALOVÁ, JIŘÍ
CÍSLER, MILOSLAV HOLUB.

Prague, années 50. Un vice-ministre et sa femme rentrent d'une soirée officielle bien arrosée au cours de laquelle l'homme a appris à mots couverts l'arrestation du ministre. Devant la porte de la villa, ils ne retrouvent pas leur clé, puis réalisent qu'une voiture les a suivis.

Restauré par Národní
filmový archiv, Prague.
di 09 déc 22h15 GF
sa 22 déc 19h30 JE

LES PETITES MARGUERITES (SEDMIKRÁSKY)

DE VERA CHYTILOVÁ
TCHÉCOSLOVAQUIE/1966/76'/VOSTF/DCP
D'APRÈS UNE HISTOIRE ORIGINALE DE
VERA CHYTILOVÁ, PAVEL JURÁČEK.
AVEC JITKA CERHOVÁ, IVANA KARBANOVÁ,
JULIUS ALBERT, JAN KLUSÁK.

Marie 1 et Marie 2 s'ennuient ferme. Par jeu, elles décrètent que plus rien n'a d'importance et se lancent à l'assaut des conventions dans une épopée de destruction espiègle et désespérée.

ve 07 déc 21h30 GF
me 26 déc 21h45 JE

LA PLAISANTERIE (ŽERT)

DE JAROMIL JIREŠ
TCHÉCOSLOVAQUIE/1968/77'/VOSTF/DCP
D'APRÈS UN ROMAN MILAN KUNDERA.
AVEC JOSEF SOMR, JANA DÍTĚTOVÁ, LUDĚK
MUNZAR, JAROSLAVA OBERMAIEROVÁ.

Tchécoslovaquie, au début de la période communiste. Pour avoir écrit à sa fiancée un mot qui raillait la ferveur révolutionnaire, Ludvík Jahn est condamné à de lourdes peines. Quinze ans plus tard, l'occasion de se venger se présente.

Restauré par Národní
filmový archiv, Prague.
sa 08 déc 21h00 GF
sa 29 déc 22h15 JE

Ikarie XB 1

Nick Carter à Prague

Un été capricieux

Valérie au pays des merveilles

TRAINS ÉTROITEMENT SURVEILLÉS (OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY)

DE JIŘÍ MENZEL
TCHÉCOSLOVAQUIE/1966/92'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LE ROMAN TRAINS ÉTROITEMENT SURVEILLÉS DE BOHUMIL HRABAL.
AVEC VÁCLAV NECKÁŘ, JITKA BENDOVÁ, VLADIMÍR VALENTA, JOSEF SOMR.

Sous l'occupation allemande, Miloš est embauché comme apprenti aiguilleur dans la gare d'une petite ville de Bohême mais ses pensées sont accaparées par son amour pour une jeune contrôleuse et sa crainte de ne pas pouvoir lui prouver sa virilité. Au même moment, la résistance prépare une action contre un convoi d'explosifs.

ve 30 nov 21h30
me 12 déc 21h00

TRANSPORT DU PARADIS (TRANSPORT Z RÁJE)

DE ZBYNĚK BRYNŮCH
TCHÉCOSLOVAQUIE/1962/93'/VOSTF/DCP
D'APRÈS DES RÉCITS DU RECUEIL LA NUIT ET L'ESPOIR D'ARNOŠT LUSTIG.
AVEC ZDENĚK ŠTĚPÁNEK, ILJA PRACHAŘ, LADISLAV PEŠEK, JINDŘICH NARENATA.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le ghetto de Terezin était présenté comme une ville modèle, cadeau du Führer aux Juifs. Alors que la vie y suit son cours, un convoi vers le camp d'extermination de Birkenau se prépare.

Restauré par Národní filmový archiv, Prague.

ve 30 nov 19h30
ve 21 déc 19h30

UN ÉTÉ CAPRICIEUX (ROZMARNÉ LÉTO)

DE JIŘÍ MENZEL
TCHÉCOSLOVAQUIE/1968/74'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LE ROMAN UN ÉTÉ CAPRICIEUX DE VLADISLAV VANČURA.

AVEC RUDOLF HRUŠIŇSKÝ, VLASTIMIL BRODSKÝ, FRANTIŠEK ŘEHÁK, JANA PREISSOVÁ, JIŘÍ MENZEL.

Au cours d'un été pluvieux, la nonchalance d'un groupe d'amis vieillissants est troublée par l'arrivée d'un magicien itinérant et de son assistante, la belle Anna.

Restauré par Národní filmový archiv, Prague.

di 09 déc 20h00
je 20 déc 22h30

VALÉRIE AU PAYS DES MERVEILLES (VALERIE A TÝDEN DIVŮ)

DE JAROMIL JIREŠ
TCHÉCOSLOVAQUIE/1969/77'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LE ROMAN VALÉRIE ET LA SEMAINE DES MERVEILLES DE VÍTĚZSLAV NEZVAL.

AVEC JAROSLAVA SCHALLEROVÁ, HELENA ANÝŽOVÁ, PETR KOPŘIVA, JIŘÍ PRŮMEK.

Une petite fille de douze ans est, le jour, une fillette ordinaire et, la nuit, le témoin d'événements extraordinaires.

Restauré par Národní filmový archiv, Prague.

lu 10 déc 17h00
sa 22 déc 21h30

LE VAMPIRE DE FERAT (UPÍR Z FERATU)

DE JURAJ HERZ
TCHÉCOSLOVAQUIE/1981/90'/VOSTF/DCP
AVEC JIŘÍ MENZEL, DAGMAR VEŠKRNŮVÁ, JANA BŘEŽKOVÁ, PETR ČEPEK.

Celui qui se retrouve derrière le volant de la voiture de course Ferat risque de ne pas en sortir indemne. En effet, le prototype du véhicule fonctionne avec du sang humain et se trouve être l'arme secrète d'une mystérieuse conspiration.

Restauré par Národní filmový archiv, Prague.

di 09 déc 17h45
je 03 jan 20h30

REMERCIEMENTS : CAPRICCI FILMS; CENTRE TCHÈQUE DE PARIS (VERONIKA ŘEHÁČKOVÁ, MARIE SÝKOROVÁ, JIŘÍ HNILICA); MALAVIDA; NATIONAL FILM ARCHIVE-NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV (KATEŘINA FOJTOVA).

AVEC LE SOUTIEN DE

1 9 1 8
1 0 0
2 0 1 8
100 ANS

CENTRE TCHÈQUE
ČESKÉ CENTRUM

Transport du paradis