

PAULO ROCHA

RÉTROSPECTIVE
10 JANVIER - 1ER FÉVRIER

Se Eu Fosse Ladrão, Roubava

“UN PLAN SIMPLE EST UN PLAN SIMPLEMENT DIFFICILE”

Paulo Rocha fut assistant de Jean Renoir, puis de Manoel de Oliveira, avant de réaliser deux films : *Les Vertes Années* en 1963 et *Changer de vie* en 1965, qui firent entrer le cinéma portugais dans une nouvelle ère. Après des années de silence, il revient, avec *L'Île des amours* en 1982 et *Les Montagnes de la Lune* en 1987, deux films témoignant d'une fascination pour le Japon et son histoire. Il a aussi consacré deux films à des cinéastes, Manoel de Oliveira et Shohei Imamura. Avec *Le Fleuve d'or*, en 1998, il signe une sorte de tragédie qui puise à la source de diverses formes de récits tout autant qu'un singulier opéra sensoriel et sensuel. Paulo Rocha aura été un cinéaste rare et secret, auteur d'une œuvre stylisée et contemplative, cosmique et panthéiste, documentaire et discrètement lyrique.

« Sentant que la vie me manque, je suis un peu vampire et dévoreur de la vie des autres : j'écoute les conversations dans les rues, dans les lieux publics, je me demande un peu ce que cette fille à la fenêtre est en train de ressentir, si elle souffre ou si elle est heureuse... Mais d'un autre côté, je suis presque aussi friand vampire des arbres, des maisons, des rochers, des tempêtes... que du sang et du corps, des mémoires, des contradictions et des désirs des êtres humains. Le monde quotidien me questionne beaucoup. Je connais furieusement ce désir sensuel, de possession et d'interrogation des lieux et des objets du monde extérieur. De sorte que je n'arrive pas tellement à faire de distinction entre une attitude documentaire et une attitude disons "affabulatrice" ».

« Toutes les histoires de mon enfance constituaient des débuts de fictions plus extraordinaires les unes que les autres. Et elles ont continué à me hanter, je n'ai jamais pu les chasser de ma tête. Parce que ce sont des histoires sanglantes et extrêmes qui dépassent les normes admises, complètement démesurées, à la fois amORAles et très populaires, qui flottaient sans cesse dans la conversation des gens que j'épiais dans mon enfance. »

« C'est à Lisbonne, à la faculté de Droit, que j'ai baigné pour la première fois dans une ambiance cinéophile. Des amis partaient à Paris en stop, voyaient quatre ou cinq films et revenaient nous les raconter... C'était la grande époque de la cinéphilie. C'est à l'Idhec que j'ai découvert Mizoguchi et rencontré des cinéastes japonais de passage à Paris pour des rétrospectives. C'est aussi à Paris que j'ai commencé à apprendre le japonais. J'ai eu une chance énorme de rencontrer sur quelques années les films de Renoir, Mizoguchi, Oliveira, Lang, Dreyer, et ceux de la Nouvelle Vague. »

« Que telle ombre sur un mur, tel espace renfermé, tel accord de couleurs puissent me renvoyer à l'univers des formes, cela me conforte dans mes choix. Pourquoi je mets la caméra là, en plongée, en contreplongée, ne devient clair que très lentement, grâce au jeu des acteurs, au hasard d'une lumière. Ce n'est jamais à cause d'un point de vue préétabli, d'un mouvement affectif collectif, d'une mode. C'est une vérité non absolue, simplement, le plus probable au moment où je tourne. Si la réalité des expériences donne une autre version de la réalité, alors je m'adapte. Je filme au fond les questions et les interrogations que je pose au monde, et le monde influe sur les réponses que je trouve. »

PAULO ROCHA

(Citations extraites d'entretiens : « Une certaine idée du cinéma/Cineluso », 1998 ; *Cahiers du cinéma*, janvier et novembre 1999 ; *Les Inrockuptibles*, janvier 1999)

Le Fleuve d'or

Changer de vie

Les Vertes années

PAULO ROCHA LES FILMS

Changer de vie

CAMOENS, TANT DE GUERRES, TANT DE FOLIE (CAMOES, TANTA GUERRA, TANTO ENGANO)

DE PAULO ROCHA
PORTUGAL/1998/54'/VOSTF/VIDÉO
AVEC AUGUSTO PORTELA, ISABEL FERNANDES, JÚLIO MARTIN.

La vie de quatre acteurs dans un vieux couvent au cœur du quartier populaire de la Bohème, à Lisbonne.

di 14 jan 19h30 GF
me 31 jan 19h00 JE

Film précédé de *As Sereias* de Paulo Rocha

CHANGER DE VIE (MUDAR DE VIDA)

DE PAULO ROCHA
PORTUGAL/1965/93'/VOSTF/DCP
AVEC GERALDO DEL REY, MARIA BARROSO, ISABEL RUTH.

Un soldat retourne dans son village et découvre que son adorée a épousé son frère. Malgré son abattement, il va rencontrer une jeune femme qui se jure de quitter la vie éprouvante de ce lieu.

ve 12 jan 19h30 GF
di 21 jan 19h00 GF

LE FLEUVE D'OR (O RIO DO OURO)

DE PAULO ROCHA
PORTUGAL/1997/101'/VOSTF/35MM
AVEC ISABEL RUTH, LIMA DUARTE, JOANA BÁRCIA.

Carolina jalouse Méliita, la jeune et jolie nièce de son mari Antonio, surtout depuis qu'il a risqué sa vie pour la sauver de la noyade dans le fleuve. Le Douro, auquel Paulo Rocha rend hommage, est le nœud central, la métaphore topographique et temporelle du film.

ve 12 jan 21h30 GF
di 21 jan 21h00 GF

L'ÎLE DE MORAES (À ILHA DE MORAES)

DE PAULO ROCHA
PORTUGAL/1983/102'/VOSTF/35MM
AVEC EKIJI MATSUMURA, JAKUCHO SETUCHI, ARMANDO MARTINS JANEIRA.

Après *L'île des amours*, Paulo Rocha revient sur l'écrivain Wenceslau de Moraes avec lequel il établit un dialogue intime en élargissant à l'histoire du Portugal, de l'Europe et de l'Orient.

me 17 jan 19h00 GF
me 31 jan 21h00 JE

L'ÎLE DES AMOURS (À ILHA DOS AMORES)

DE PAULO ROCHA
PORTUGAL-JAPON/1978/169'/VOSTF/35MM
AVEC LUÍS MIGUEL CINTRA, CLARA JOANA, ZITA DUARTE.

La vie et l'œuvre de l'écrivain Wenceslau de Moraes, né à Lisbonne en 1854, mort à Tokushima au Japon en 1929, ayant vécu la moitié de sa vie en Extrême-Orient.

sa 13 jan 15h00 HL
sa 20 jan 15h30 GF

M. WENCESLAU DE MORAES À TOKUSHIMA (PORTUGARU-SAN, O SENHOR PORTUGAL EM TOKUSHIMA)

DE PAULO ROCHA
PORTUGAL/1993/75'/VOSTF/VIDÉO

Paulo Rocha filme, en mêlant reportage sauvage et plans séquences élaborés, et sans avoir jamais tourné en vidéo, une journée et la représentation publique du soir d'une troupe de théâtre lisboète mettant en scène un collage de textes de Wenceslau de Moraes.

lu 15 jan 19h00 GF
je 18 jan 16h30 GF

Les Vertes années

Le Fleuve d'or

L'île des amours

La Racine du cœur

**MASQUE D'ACIER
CONTRE ABÎME BLEU
(MASCARA DE AÇO
CONTRA ABISMO AZUL)**

DE PAULO ROCHA
PORTUGAL/1988/64'/VOSTF/DCP
AVEC VITOR NORTE, FERNANDO HEITOR.

Film centré sur le peintre Amadeo de Souza-Cardoso dont l'œuvre se situe à la croisée de tous les courants artistiques du vingtième siècle. Au-delà des influences impressionnistes, fauvistes, cubistes et futuristes, il a imaginé un art qui lui est propre.

me 17 jan 21h00 [GF](#)
me 24 jan 19h00 [GF](#)

**LES MONTAGNES
DE LA LUNE
(O DESEJADO)**

DE PAULO ROCHA
PORTUGAL-FRANCE/1986/122'/
VOSTF/35MM

D'APRÈS SHIKIBU MURASAKI
AVEC LUÍS MIGUEL CINTRA, CAROLINE
CHANIOLLEAU, YVES AFONSO.

La transposition d'un classique du cinéma japonais, *Le Roman de Genji* de Kozaburo Yoshimura, dans le Portugal contemporain : un militant-séducteur tiraillé entre l'ivresse du pouvoir et la conquête des femmes.

ve 19 jan 21h45 [HL](#)
lu 22 jan 19h00 [GF](#)

OLIVEIRA, L'ARCHITECTE

DE PAULO ROCHA
FRANCE-PORTUGAL/1992/85'/NUMÉRIQUE
AVEC MANOEL DE OLIVEIRA, LEONOR
SILVEIRA, DUARTE DE ALMEIDA.

Durant l'été 1993, Manoel de Oliveira, très en retard sur l'écriture de son scénario dont le tournage commence un mois plus tard, accepte de perdre une semaine pour se confier à Paulo Rocha. Les deux cinéastes évoquent leurs obsessions, leurs racines communes.

dí 14 jan 21h30 [GF](#)
lu 22 jan 21h30 [GF](#)

**LA RACINE DU CŒUR
(A RAIZ DO CORAÇÃO)**

DE PAULO ROCHA
PORTUGAL-FRANCE/1999/118'/
VOSTF/35MM

D'APRÈS PAULO ROCHA
AVEC LUÍS MIGUEL CINTRA,
JOANA BÁRCIA, ISABEL RUTH.

Caton, politicien nationaliste, est obsédé par Silvia, un travesti. Pendant les fêtes de Saint-Antoine, Silvia, déguisé en mariée, est persécuté par un policier, Vincente. Malgré des photos compromettantes, Caton va mettre sa carrière en péril et se battre pour récupérer Silvia.

sa 13 jan 19h30 [GF](#)
ve 19 jan 19h00 [HL](#)

**SE EU FOSSE LADRÃO,
ROUBAVA**

DE PAULO ROCHA
PORTUGAL/2012/87'/VOSTF/DCP
AVEC ISABEL RUTH, LUÍS MIGUEL
CINTRA, MÁRCIA BREIA.

Pendant les années 1920, le jeune Vitalino voit son père mourir de l'épidémie de peste qui décime le pays. Quelques années plus tard, il reprend l'exploitation agricole et devient chef de famille, mais le village n'est pas à la hauteur de ses ambitions.

sa 13 jan 21h30 [GF](#)
ve 19 jan 16h00 [GF](#)

AS SEREIAS

DE PAULO ROCHA
PORTUGAL/2001/33'/VOSTF/35MM

À Porto, le cinéaste filme la nuit du solstice d'été, ses feux d'artifice le long des rives du Douro.

dí 14 jan 19h30 [GF](#)
me 31 jan 19h00 [JE](#)

Film suivi de *Camoens, tant de guerres, tant de folie* de Paulo Rocha

**SHOHEI IMAMURA,
LE LIBRE PENSEUR**

DE PAULO ROCHA
FRANCE-PORTUGAL/1990/60'/NUMÉRIQUE
AVEC ÁLVARO FARIA, ÂNGELA
PINTO, ISABEL FERNANDES.

Dans les années 1970, Paulo Rocha a dirigé l'Institut portugais de Tokyo. Des années plus tard, il y retourne pour interviewer Shohei Imamura. En se glissant dans l'univers silencieux du cinéaste poussé à la confiance, il dresse le portrait d'une figure de la Nouvelle Vague japonaise.

lu 15 jan 21h30 [GF](#)
me 24 jan 21h00 [GF](#)

Se Eu Fosse Ladrão, Roubava

PAULO ROCHA LES FILMS

Vanitas

VANITAS

DE PAULO ROCHA
PORTUGAL/2004/100'/VOSTF/35MM
AVEC ISABEL RUTH, JOANA
BÁRCIA, FILIPE COCHOFEL.

Nela Calheiros, créatrice de mode dépressive à l'apogée de sa carrière, tombe amoureuse de la troubante Mila, une couturière qui travaille dans son atelier.

sa 20 jan 19h30
di 28 jan 21h45

LES VERTES ANNÉES (OS VERDES ANOS)

DE PAULO ROCHA
PORTUGAL/1963/85'/VOSTF/DCP
AVEC ISABEL RUTH, RUI
GOMES, RUY FURTADO.

Julio débarque à Lisbonne du fond de sa campagne natale pour apprendre le métier de cordonnier avec son oncle. Il va tomber amoureux d'Ilda, une jeune domestique qui travaille à deux pas. L'idylle va être perturbée par l'impulsivité et le provincialisme de Julio.

me 10 jan 20h00
Ouverture de la rétrospective
sa 20 jan 21h45

COURTS MÉTRAGES

COMO SERVIR O VINHO DO PORTO

DE PAULO ROCHA
PORTUGAL/1966/9'/VOSTF/16MM

Un court métrage pour promouvoir le vin de Porto.

Suivi de
SEVER DO VOUGA...

UMA EXPERIENÇA
DE PAULO ROCHA
PORTUGAL/1971/30'/VOSTF/16MM

Court métrage sur la création d'une coopérative agricole dans le village de Sever do Vouga.

Suivi de

L'AUBERGE DES PLAIES (A POUSADA DAS CHAGAS)

DE PAULO ROCHA
PORTUGAL/1971/17'/VOSTF/35MM
AVEC LUÍS MIGUEL CINTRA, CLARA JOANA.

Entre documentaire et fiction, ce film sur le musée d'art sacré d'Obidos, au Portugal, est un rituel ascétique à la recherche de correspondances entre les arts. Le processus de collage et la précision gestuelle manifestent l'influence des cultures dans l'œuvre de Paulo Rocha.

di 28 jan 20h15
je 01 fév 20h30

Avec le soutien de

REMERCIEMENTS : CINEMATECA PORTUGUESA (JOSÉ MANUEL COSTA, SARA MOREIRA),
ICA, INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL

Se Eu Fosse Ladrão, Roubava