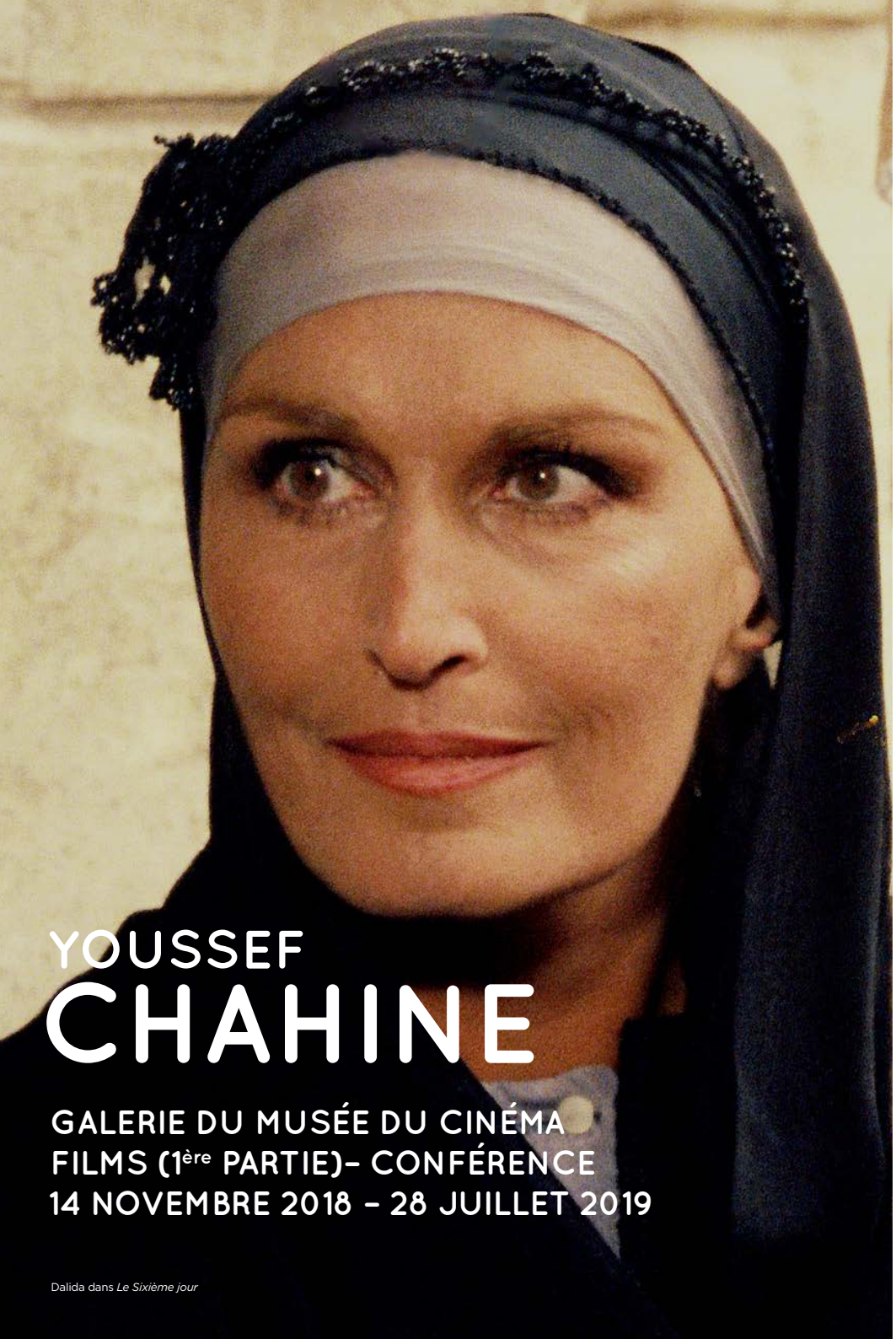

YOUSSEF CHAHINE

GALERIE DU MUSÉE DU CINÉMA FILMS (1ère PARTIE)– CONFÉRENCE 14 NOVEMBRE 2018 – 28 JUILLET 2019

Dalida dans *Le Sixième jour*

CHAHINE DANS TOUS SES ÉTATS

***Gare centrale*, *Le Moineau*, *L'Émigré*, *Le Destin*, né à Alexandrie, Youssef Chahine a signé une œuvre généreuse, courageuse, combative, inventive, sans cesse inspirée par sa vie de cinéaste et de citoyen, nourrie du souvenir des films hollywoodiens de son enfance, en particulier les comédies musicales, ne reculant ni devant une reconstitution historique (*Saladin*, *Adieu Bonaparte*) ni devant l'évocation autobiographique (*Alexandrie pourquoi ?*, *La Mémoire*, *Alexandrie encore et toujours*).**

Pour tous les amoureux de cinéma, égyptien en particulier, Youssef Chahine est une figure incontournable, un nom indélébile, une voix qui s'élève et qu'on associe presque inconsciemment à l'Orient, au monde arabe, au Tiers-monde. Il incarne un cinéma engagé, qui mêle divertissement et combat et qui porte les nuances d'un caractère complexe, souvent mal compris, parfois mal-aimé. Chahine dénonce l'impérialisme tout en aimant l'Occident, s'attaque à l'islamisme tout en défendant le monde musulman, s'oppose aux nationalisations de Nasser tout en tirant à boulet rouge sur l'Égypte oligarchique de Moubarak. Chahine est tout cela à la fois car il est, avant tout autre chose, un esprit libre.

LES DÉBUTS : FERVEUR ET DÉSILLUSION

Bercé par l'âge d'or du *musical* américain, puis égyptien, des années 1930-1940, Youssef Chahine commence naturellement par là sa carrière : la comédie musicale. C'est alors une industrie en plein essor avec ses illustres danseuses-chanteuses qu'on met à l'affiche. Il réalise *Papa Amine* (1950) avec Faten Hamama, *La Dame du train* (1953) avec Laïla Mourad, *Femmes sans hommes* (1953) avec Hoda Soltane, *Adieu mon amour* (1957) et *C'est toi mon amour* (1957) avec le fameux duo Farîd el-Atrache et Chadia. Au même moment, il s'essaie au mélodrame et réalise *Le fils du Nil* (1951) ainsi que trois autres films avec un jeune homme nommé Omar Sharif qu'il découvre et propulse dans *Ciel d'enfer* (1954), *Le Démon du désert* (1954) et *Les Eaux noires* (1956).

En quête de sens, Chahine se tourne ensuite vers le néoréalisme et signe son premier film d'auteur : *Gare centrale* (1958). Ce long métrage marque un véritable tournant dans l'esthétique du cinéaste qui veut délibérément rompre avec une certaine superficialité du cinéma de divertissement des années 1950. Puis, il découvre l'engagement, d'abord dans le nassérisme qui a le vent en poupe en pleine décolonisation du « Tiers-monde ». Il réalise *Saladin* (1963) sur commande de l'État égyptien, qui connaît un succès fulgurant. C'est alors qu'il est sollicité par l'Union soviétique, en pleine guerre froide, pour *Un Jour le Nil* (1968) : un film exaltant la coopération entre les deux pays socialistes qui aboutit à l'édification du barrage d'Assouan. Mais Moscou, relayé par le Caire, fait interdire le film qui ne répondrait pas aux directives du Politburo. À son grand regret, Chahine est contraint de modifier son montage. Très vite, le cinéaste étouffe dans la pensée unique ; il s'exile au Liban où il tourne l'opérette *Le Vendeur des bagues* (1965), une bouffée d'air avec la diva Fayrouz sur une musique sublime des frères Rahabani. Mais son pays lui manque, d'autant plus que la débâcle de la guerre des Six Jours le met face à ses responsabilités d'artiste engagé dans une Égypte qui doute.

Après 1967, le cinéma chahinien apparaît sous un nouveau jour, celui de la critique politique ouverte. Le metteur en scène veut guérir en profondeur les maux de sa société, loin des flatteries lyriques d'un patriotisme vide. Il réalise alors son « quatuor de la défaite » : *La Terre* (1969), *Le Choix* (1970), *Le Moineau* (1974), puis *Le Retour de l'enfant prodigue* (1976) avec lequel il inaugure un genre

Grands Mécènes de La Cinémathèque française
Ami de La Cinémathèque française
Avec le soutien de
En partenariat avec
En collaboration avec
En partenariat média avec

YOUSSEF CHAHINE
Exposition
14 novembre 2018 - 28 juillet 2019

HORAIRES ET TARIFS
Accès avec le billet du Musée du cinéma

12h à 19h tous les jours / Fermeture les mardis
PT 5€, TR 4€ / moins de 18 ans 2,5€
Forfait Musée+film : 8€

Accès libre avec le Libre Pass et la carte Cinéfamille. Entrée libre les 1er dimanches du mois.

Alexandrie, New York

cinématographique nouveau, « la tragédie musicale ». Les moments musicaux lénifiants n'ont plus lieu d'être ; ils sont remplacés par une musique engagée, porteuse de messages de réforme, de révolte et de liberté.

LE RETOUR AUX SOURCES

Avec *Alexandrie Pourquoi ?* (1979), Chahine signe un film autobiographique qui célèbre le souvenir d'une jeunesse insouciante loin des marasmes auxquels le présent la confronte. Une nouvelle fois, il réinvente son style qui jongle désormais librement avec les genres ; il crée selon Yousry Nasrallah « quelque chose de plus libre, qui suit ses propres harmoniques ». Suivra un deuxième film autobiographique, *La Mémoire* (1982), où il met en scène Oum Kalsoum en concert, en couleurs, sept ans après sa mort !
Deux ans plus tard, *Adieu Bonaparte* (1985) ouvre la voie à une tradition de coproductions franco-égyptiennes qui va durer jusqu'à la disparition du cinéaste en 2008. Puis, vient *Le Sixième Jour* (1986), un drame avec Dalida à l'affiche, et un autre film autobiographique, *Alexandrie encore et toujours* (1990).

LE DIVERTISSEMENT DE COMBAT

L'engagement, le péplum pharaonique et les arts de spectacle (chant et danse) seront réunis dans *L'Émigré* (1994), film inspiré du récit biblique de *Joseph et ses frères*. Accusé de profanation de figures sacrées, Chahine connaît la foudre des fondamentalistes musulmans et chrétiens, qu'il arrive ironiquement à réunir contre lui. Face à cet intégrisme religieux rampant des années 1990, Chahine se réfugie auprès de la figure d'Averroès, dans *Le Destin* (1997), qui rencontre un très bon accueil de la critique lui valant le prix du 50ème anniversaire du Festival de Cannes. Dans *L'Autre* (1999), le cinéaste met à l'honneur l'intellectuel de renom Édouard Saïd pour pointer du doigt les conséquences d'une mondialisation sauvage. Il revient à un registre plus léger de « pure » comédie musicale avec *Silence... on tourne* (2001) et *Alexandrie... New York* (2004) à contenu autobiographique. Il finit sa carrière avec un drame, *Le Chaos* (2007), où il met en scène la révolte du peuple contre le pouvoir ; film que certains en Égypte qualifieront de prophétique. Chahine l'humaniste s'éteint le 27 juillet 2008 au Caire, au terme d'une carrière de plus d'un demi-siècle. Tout au long de sa vie, contre vents et marées, l'homme s'est voulu le porte-voix de l'amour, de la tolérance et de la défense des plus faibles.

AMAL GUERMAZI

CINEMATHEQUE.FR

Youssef Chahine mode d'emploi : retrouvez une sélection subjective de 5 films dans la filmographie de Youssef Chahine, comme autant de portes d'entrée dans l'œuvre.

À LA BIBLIOTHÈQUE

Consultez à la bibliothèque les revues de presse numérisées des films *La Terre* (1969), *Adieu Bonaparte* (1985), *Alexandrie encore et toujours* (1990), *L'Émigré* (1994), *Le Destin* (1997), *Silence... on tourne* (2001)...
Accès libre sur présentation d'un billet de projection ou d'exposition.

Le fonds d'archives Youssef Chahine est consultable à l'espace chercheurs et le fonds photographique est consultable à l'iconothèque.
Sur RDV.

Youssef Chahine et Hind Rostom dans *Gare Centrale*

Alexandrie... New York

Ciel d'enfer

Une importante campagne de sauvegarde des films de Youssef Chahine, menée par plusieurs institutions françaises et internationales dont Orange Studio, MISR International Films, TF1 Studio, La Cinémathèque française, l'association Youssef Chahine, les Archives audiovisuelles de Monaco et La Cineteca di Bologna, a rendu possible cet hommage.

ADIEU MON AMOUR (WADAAT HOBBAK)
DE YOUSSEF CHAHINE
EGYPTE/1957/100'/VOSTF/DCP
AVEC FARID EL-ATRACHE, CHADIA, AHMED RAMZI.
Ignorant qu'il lui reste peu de temps à vivre, un lieutenant de marine rencontre une galerie de personnages improbables et tombe amoureux du médecin Houryia.
Version restaurée par MISR International Films.
ve 16 nov 19h30 JE

ADIEU BONAPARTE
DE YOUSSEF CHAHINE
FRANCE-EGYPTE/1985/115'/VOSTF/DCP
AVEC MOHSEN MOHIEDDINE, MOHSENA TEWFIK, PATRICE CHÉREAU, MICHEL PICCOLI.
Avide de puissance et de gloire, Bonaparte entame la campagne d'Égypte.
Loin de ces préoccupations guerrières, Caffarelli, l'un de ses généraux, part à la découverte de ce pays et de son âme. Il va s'opposer à l'action destructrice de Bonaparte.
Restauration de La Cinémathèque française, de Misr International Films et de TF1 Droits Audiovisuels, avec le soutien du CNC, du Fonds Culturel Franco-Américain (DGA-MPA-SACEM-WGAW), des Archives audiovisuelles de Monaco et de l'Association Youssef Chahine.
me 21 nov 21h30 JE

ALEXANDRIE POURQUOI ? (ISKANDARIYYA LIH ?)
DE YOUSSEF CHAHINE
EGYPTE/1979/120'/VOSTF/DCP
AVEC MOHSEN MOHIEDDIN, NAGLAA FATHI, EZZAT EL-ALAYLI.
Premier volet de la trilogie : il raconte la jeunesse du cinéaste au sein de sa famille, de son école et de sa ville, Alexandrie, menacée en cette année 1942 par l'arrivée imminente des troupes allemandes.
Version restaurée par MISR International Films.
me 21 nov 19h00 JE

ALEXANDRIE... NEW YORK
DE YOUSSEF CHAHINE
EGYPTE/2004/127'/VOSTF/35MM
AVEC MAHMOUD HEMEIDA, YOUSRA, AHMED YÉHIA.
Un réalisateur égyptien retrouve, lors d'un hommage qu'on lui rend à New York, son amour de jeunesse, Ginger. Celle-ci lui a donné un fils américain.
sa 24 nov 20h45 JE

L'AUBE D'UN JOUR NOUVEAU (FAGR YOM GUEDID)
DE YOUSSEF CHAHINE
EGYPTE/1964/125'/VOSTF/DCP
AVEC SANAA JAMIL, SEIF EDDINE SHAWKAT, YOUSSEF CHAHINE.
En Égypte, un couple désuni de la bourgeoisie cairote vit au-dessus de ses moyens.
Version restaurée par MISR International Films.
ve 16 nov 22h00 JE

L'AUTRE
DE YOUSSEF CHAHINE
FRANCE-EGYPTE/1999/105'/VOSTF/DCP
AVEC HANI SALAMA, MAHMOUD HEMEIDA, NABILA EBEID.
De retour d'un voyage en Californie, Adam retrouve Hanane, une jeune journaliste et ils décident de se marier. Mais comme ils viennent de milieux très différents, leur union semble compromise.
Version restaurée par Orange Studio et MISR International Films.
di 25 nov 20h30 JE

CIEL D'ENFER (SIRA FI ALWADI)
DE YOUSSEF CHAHINE
EGYPTE/1954/106'/VOSTF/DCP
AVEC OMAR SHARIF, FATEN HAMAMA, ZAKI ROSTOM.
Un ingénieur agronome, qui a réussi à améliorer la culture de la canne à sucre des paysans, suscite la colère d'un pacha sans scrupules.
Restauré par La Cinémathèque française et MISR International films, grâce au soutien technique du laboratoire du CNC et des Archives audiovisuelles de Monaco, par le laboratoire Hiventy (pour l'image) et L.E.Diapason (pour le son).
sa 17 nov 19h30 JE

LE DESTIN (AL MASSIR)
DE YOUSSEF CHAHINE
EGYPTE-FRANCE/1997/135'/VOSTF/DCP
AVEC NOUR EL-CHERIF, LAYLA ELOUI, MAHMOUD HEMIDA.
Au XIIe siècle, dans l'Andalousie régie par les Arabes, le philosophe Averroès est nommé juge. Ses sentences sont diversement appréciées, en particulier par les opposants au pouvoir qui cherchent à s'en servir pour renverser le calife.
Restauration en 4K au laboratoire Éclair Ymagis par Orange Studio, MISR International Films et La Cinémathèque française avec le soutien du CNC.
je 22 nov 21h30 GF
Voir aussi Conférence P.91

YOUSSEF CHAHINE

LES FILMS

L'Émigré

Un jour, le Nil

Le Moineau

Le Destin

LES EAUX NOIRES
(SIRÂ' FI-L-MÎNÂ)
DE YOUSSEF CHAHINE
EGYPTE/1956/120'/VOSTF/DCP
AVEC FATEN HAMAMA, OMAR SHARIF, HUSSEIN RIAD.
Après trois ans d'absence, un jeune marin rentre chez lui, à Alexandrie. Avec ses économies, il peut enfin épouser sa cousine. Mais il est confronté à de nouvelles réalités qui risquent de tout compromettre.
Restauré par La Cinémathèque française et MISR International films, grâce au soutien technique du laboratoire du CNC et des Archives audiovisuelles de Monaco, par le laboratoire Hiventy (pour l'image) et L.E.Diapason (pour le son).
ve 16 nov 16h30 GF

L'ÉMIGRÉ
DE YOUSSEF CHAHINE
FRANCE-EGYPTE/1994/128'/VOSTF/DCP
AVEC YOUSSRA, MAHMOUD HEMIDA, MICHEL PICCOLI.
Il y a trois mille ans, un habitant du désert idéaliste part à la découverte de l'Égypte. Il est pris sous la protection d'un puissant personnage proche de la cour.
Version restaurée par Orange Studio et MISR International Films.
sa 24 nov 18h00 JE

GARE CENTRALE
(BAB EL HADID)
DE YOUSSEF CHAHINE
EGYPTE/1958/80'/VOSTF/DCP
AVEC YOUSSEF CHAHINE, HIND ROSTOM, FARID CHAWKI.
Kenaoui, un crieur de journaux boiteux et simple d'esprit, s'éprend d'une vendeuse à la sauvette qui travaille dans la même gare que lui. Lorsqu'elle lui fait part de son indifférence, Kenaoui sombre dans la folie.
Version restaurée par MISR International Films.
me 14 nov 20h00 HL
Ouverture de la rétrospective

LE SIXIÈME JOUR
(AL-YAWM AL-SADIS)
DE YOUSSEF CHAHINE
FRANCE-EGYPTE/1986/105'/VOSTF/DCP
AVEC DALIDA, MOHSEN MOHIEDDIN, MAHER IBRAHIM, YOUSSEF CHAHINE.
En 1947, lors d'une épidémie de choléra, la vie d'une lavandière du Caire, partagée entre son mari paralytique et son petit-fils, est bouleversée par l'arrivée d'un jeune homme plein de fantaisie.
Version restaurée par Orange Studio et MISR International Films.
di 25 nov 18h00 JE

LA MÉMOIRE
(HADDUTA MISRIYYA)
DE YOUSSEF CHAHINE
EGYPTE/1982/130'/VOSTF/DCP
AVEC NOUR EL-CHERIF, MOHSEN MOHIEDDIN, OUSSAMA NADIR.
Un cinéaste est victime d'un infarctus lors du tournage de la séquence finale de son film. Lors de l'opération à cœur ouvert qu'il subit à Londres, il revoit sa vie.
Version restaurée par MISR International Films.
ve 23 nov 20h30 JE

LE MOINEAU
(AL-OUSFOUR)
DE YOUSSEF CHAHINE
EGYPTE/1974/105'/VOSTF/VIDÉO
AVEC MAHMOUD EL-MELIGUI, MOHSENA TEWFIK, SEIF EDDINE SHAWKAT.
En juin 1967, à la veille de la Guerre des Six jours, un jeune officier poursuit des trafiquants qui le conduisent jusqu'à des commanditaires haut placés. La corruption se généralise dans le pays jusqu'à ce qu'éclatent les hostilités.
di 18 nov 14h30 GF

PAPA AMINE
(BABA AMIN)
DE YOUSSEF CHAHINE
EGYPTE/1950/110'/VOSTF/DCP
D'APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE YOUSSEF CHAHINE
AVEC HUSSEIN RIAD, FATEN HAMAMA, KAMAL EL-CHENAOUI.
Avant de mourir Amine avait prêté une forte somme d'argent à un ami, ce qui plongea sa famille dans la misère. Heureusement, son fantôme veille.
restauré par la Cinémathèque française et MISR International films, grâce au soutien technique du laboratoire du CNC et des Archives audiovisuelles de Monaco.
je 15 nov 19h30 JE

Gare centrale

SALADIN
(AL-NÂSIR SALAH EDDINE)
DE YOUSSEF CHAHINE
EGYPTE/1963/145'/VOSTF/DCP
AVEC AHMED MAZHAR, NADIA LOFTI, SALAH ZOULFICAR.
Saladin, qui vient de remporter une victoire sur les Croisés à Alexandrie, prépare la bataille pour libérer Jérusalem occupée par les Chrétiens.
Version restaurée par la Cinémathèque de Bologne et MISR International Films.
di 18 nov 20h15 JE

UN JOUR, LE NIL
(AN-NIL OUAL HAYAT)
DE YOUSSEF CHAHINE
EGYPTE-URSS/1968/109'/VOSTF/35MM
AVEC SALAH ZOULFICAR, IMAD HAMDI, SEIF EL DINE.
L'épopée de la construction du Haut-Barrage d'Assouan. Un travail titanesque qui, en fermant l'ancien cours du Nil, va ouvrir une nouvelle ère en même temps qu'inonder définitivement des terres ancestrales.
sa 17 nov 15h00 GF

Adieu Bonaparte

ÉDITIONS

DVD / Blu-ray de la version restaurée d'*Adieu Bonaparte*
(TF1 Studio, Collection Héritage)

L'immense fresque de Youssef Chahine entre dans la Collection Héritage. Pour cette oeuvre grandiose, éditée en DVD et Blu-ray dans sa version restaurée en 4 K, l'édition propose un livret inédit écrit par Amal Guermazi, ainsi qu'un making-of composé d'archives rares et inédites autour du tournage du film.
Sortie le 28 août 2018

Coffret DVD Youssef Chahine en 10 films restaurés
avec de nombreux bonus (Tamasa Distribution).
Sortie à l'automne 2018

RESSORTIES SALLES

Rétrospective en salles de 12 films de Youssef Chahine en version restaurée par Tamasa Distribution, avec le concours de l'Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC).
À partir du 14 novembre

REMERCIEMENTS : MISR INTERNATIONAL FILMS, TAMASA DISTRIBUTION, PYRAMIDE DISTRIBUTION.

CONFÉRENCE

"YOUSSEF CHAHINE : UN PROCESSUS MUSICAL DE CRÉATION"
PAR AMAL GUERMAZI

Bercé par l'âge d'or du *musical* américain, puis égyptien des années 1930-1940, Youssef Chahine accorde très tôt une place primordiale à ce genre cinématographique. Ses films musicaux, par-delà leur légèreté et fantaisie, laissent transparaître son engagement politique malgré la censure égyptienne. Grâce aux archives professionnelles de Chahine, déposées à La Cinémathèque française, il devient possible de retracer un processus de création singulier (écriture et préparation, tournage et postproduction) et de révéler les convictions sous-jacentes du cinéaste.
En conclusion de l'intervention, la conférencière interprétera au violon quelques musiques phares de l'œuvre de Chahine.

Amal Guermazi est musicologue, auteure de plusieurs articles et conférences sur la musique au cinéma. Elle est doctorante à l'Université Paris-Sorbonne et chercheure à La Cinémathèque française où elle est en charge du conseil scientifique de l'exposition « Youssef Chahine » qui se tient à la Galerie du Musée du cinéma. Violoniste, elle est aussi enseignante de musique arabe au conservatoire Marcel Dadi.

je 22 nov 19h00 GF

À la suite de la conférence, à 21h30, projection d'un film choisi par la conférencière : ***Le Destin*** de Youssef Chahine. Voir P.89

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