

DARIO ARGENTO

RÉTROSPECTIVE

6 - 31 JUILLET

LE GRAND BAL DE CELLULOÏD

DAVID PERRAULT

Maître incontesté du thriller horrifique italien – le giallo –, Dario Argento a mené les codes du genre à des pics d'incandescence inédits. Moins intéressé par la conduite classique du récit que par la création d'instants épiphaniques, il a su instaurer un dialogue sensualiste avec le public. Chez lui, sentir c'est penser.

Né d'une mère photographe de mode et d'un père producteur, le petit Dario évoluait parmi les actrices. Il se plaît souvent à raconter comment leurs yeux, leur parfum et les étoffes dont elles se paraient l'ont profondément marqué. De ce choc sensuel au cœur de l'industrie cinématographique est sans doute née sa singularité : entre grande conscience de son art (il a débuté comme critique) et rapport fétichiste à l'objet film (il prête ses mains aux tueurs gantés de ses histoires). À l'image de l'enfant qu'il était – en un élan jouisseur et partageur – l'alchimiste Argento ne cessera alors de plonger le spectateur au sein même de son œuvre. Dans un grand bal de celluloid...

LE TEMPS D'UN SOUPIR

Ouverture de *Suspiria* : fraîchement débarquée à Fribourg, une jeune Américaine au regard halluciné marche dans un aéroport. Encerclée par des couleurs irréelles, ses pas

semblent aimantés par une force mystérieuse au rythme d'une musique envoûtante. Susie Banner (Jessica Harper) se rend dans sa nouvelle école de danse... Mais la chorégraphie est déjà en place, elle a commencé ici dans ce décor du quotidien : la lumière, le son, tout est trop fort, tout de suite. Le temps d'un soupir, tous nos sens sont en alerte et notre cœur s'accélère. Preuve que les films d'Argento, contrairement à ce qui a été dit, ne sont pas des films de surface. Ils sont vivants, organiques et menacent à tout moment de nous engloutir. Telle la jeune danseuse, nous sortons maintenant de l'aéroport et sommes assiégés par le déluge. Un déluge réel (la pluie tombe dru), visuel (les plans s'entrechoquent plus qu'ils ne se suivent) et musical (la bande-son se fait plus tonitruante). Nous ne la connaissons pas encore mais nous partageons son inquiétude muette. Comme elle, nous écarquillons les yeux : le danger peut surgir de chaque recoin du cadre, comme au sein d'un tableau piégé.

Le Syndrome de Stendhal

LE TEMPS DE LA JOUISSANCE

Chez Argento, les personnages sont spectateurs de l'histoire avant même d'en devenir acteurs. Ils nous ressemblent. C'est nous, face au film. Et par effet de glissement : nous, enfermés dans le film... Excepté *Cinque jours à Milan*, son œuvre est entièrement constituée de récits policiers ou d'horreur. Nous allons donc bientôt assister à un meurtre. Impuissants. Prisonniers d'une cage de verre dans *L'Oiseau au plumage de cristal* ou à travers la fenêtre inaccessible d'un immeuble dans *Les Frissons de l'angoisse*. L'image est si traumatisante qu'elle tourne en boucle dans notre tête. Comme dans *Quatre mouches de velours de gris*, elle s'imprime sur notre rétine. Il nous faut donc la décrypter, devenir acteurs du film, sous peine d'être submergés par nos émotions et de passer à côté de la vérité. Voire de finir aveugles, figure récurrente du cinéma d'Argento, du *Chat à neuf queues* à son dernier opus, *Occhiali neri*. Parfois même nous nous perdons en chemin : *Inferno*, œuvre labyrinthique et abstraite, ne délivre jamais totalement son terrifiant secret. Le résultat est le même, nous revoyons le film encore et encore. Jusqu'à la jouissance. L'effroi se transforme alors en un jeu que *Ténèbres*, film autoréférentiel en forme de bilan, pousse dans ses derniers retranchements. Pourtant, à travers la figure d'un écrivain de terreur, Argento semble cette fois moins jouir avec nous que se livrer : le cinéaste alchimiste, jusqu'ici pleinement maître de son pouvoir, affirme être rattrapé par les ténèbres en mouvement.

Le Chat à neuf queues

LE TEMPS DE LA MÉLANCOLIE

Que cherche Argento en nous plongeant ainsi au cœur de ses films ? La réponse est en partie livrée dans *Le Syndrome de Stendhal*, expression désignant les émotions extrêmes ressenties face à un chef-d'œuvre : hallucination, vertige, suffocation... À l'image d'Asia Argento, littéralement noyée dans les tableaux qu'elle observe, l'artiste souhaite nous faire vivre cette expérience ultime. C'est un romantique en quête d'absolu. Mais le romantisme est aussi le plus sûr chemin vers la mélancolie. Après *Ténèbres*, ses films se chargent donc d'une tristesse inédite, et *Le Syndrome de Stendhal* semble le point d'orgue d'une trilogie secrète qui ne dit pas son nom. Débutée avec *Phenomena*, poursuivie avec *Opera*, c'est la période la plus émouvante de sa filmographie. Le cinéaste organise désormais moins le rituel sacrificiel de jeunes femmes en détresse qu'il ne s'identifie pleinement à elles. Interprétées successivement par Jennifer Connelly, Cristina Marsillach et sa fille Asia, elles deviennent ses doubles inattendus et désenchantés. Elles finiront seules, soustraites au regard du monde des hommes : dans les bras d'un chimpanzé (*Phenomena*), allongée dans l'herbe parmi

les fleurs (*Opera*) ou ayant perdu totalement connaissance (*Le Syndrome de Stendhal*).

Argento va alors se débarrasser de ses habits de lumière baroques. Sans le fard d'antan, l'image de ses films se fait plus nue, plus dure, comme dans *Il Cartaio* ou *Le Sang des innocents*. Il reste pourtant fidèle à son univers, animé par le souffle vital de ses obsessions : les sorcières qui clôturent la trilogie dite des « Trois mères » (*La Terza madre*), ses tueurs gantés éternels (*Trauma*, *Giallo*) ou les mythes persistants de son enfance (*Le Fantôme de l'Opéra*, *Dracula*). À n'en pas douter, nous sommes toujours chez lui. Tel le Guépard de Lampedusa, le prince Argento erre désormais seul dans son palais. Il a vu la flamboyance à la fois aristocratique et populaire du cinéma italien s'éteindre (Bava, Visconti, Fellini et tant d'autres ne sont plus là). Malgré le désenchantement, il y croit encore et a toujours l'élégance de nous inviter au bal.

Il existe une multitude de films qui nous habitent. Dario Argento, cinéaste généreux et passionné d'architecture, nous propose cela, et plus encore : habiter ses films. Cette rétrospective est l'occasion de visiter pleinement sa maison, notre maison. ●

DARIO ARGENTO

LES FILMS

L'Oiseau au plumage de cristal

La rétrospective Dario Argento a été organisée avec le concours de Camilla Cormanni et Paola Ruggiero de Cinecittà.

Tous les films présentés en DCP ont été restaurés numériquement en 4K par Cinecittà.

IL CARTAIO

DE DARIO ARGENTO
ITALIE/2003/103'/VOSTF/DCP
AVEC STEFANIA ROCCA, LIAM
CUNNINGHAM, CLAUDIO SANTAMARIA.

Un tueur en série défie la police au poker en ligne : s'il gagne, il assassine une nouvelle victime en direct sur le net. Anna, une jeune enquêtrice, va pénétrer dans le monde terrifiant du « joueur de cartes ».

di 17 juil 20h00

LE CHAT À NEUF QUEUES (IL GATTO A NOVE CODE)

DE DARIO ARGENTO
ITALIE-RFA-FRANCE/1970/111'/VOSTF/DCP
AVEC JAMES FRANCISCUS, KARL
MALDEN, CATHERINE SPAAK.

Un chercheur en génétique est assassiné dans son laboratoire, et des dossiers compromettants sont dérobés. Aidé d'un aveugle, un journaliste mène une enquête qui s'oriente sur neuf pistes différentes.

ve 08 juil 20h30

me 27 juil 17h00

CINQ JOURS À MILAN (LE CINQUE GIORNATE)

DE DARIO ARGENTO
ITALIE/1973/122'/VOSTF/DCP
AVEC ADRIANO CELENTANO, ENZO
CERUSICO, MARILÙ TOLO.

Les aventures tragi-comiques d'un voleur et d'un boulanger durant l'insurrection milanaise de 1848.

sa 16 juil 15h00

DEUX YEUX MALÉFIQUES (DUE OCCHI DIABOLICI)

DE GEORGE A. ROMERO, DARIO ARGENTO
ITALIE/1989/120'/VOSTF/DCP

D'APRÈS LES NOUVELLES *LA VÉRITÉ SUR LE CAS DE M. VALDEMAR* ET *LE CHAT NOIR* D'EDGAR ALLAN POE.
AVEC HARVEY KEITEL, ADRIENNE BARBEAU, MADELEINE POTTER, KIM HUNTER.

Premier récit (*L'Étrange cas de M. Waldemar*, George A. Romero) : une femme vénale organise avec son amant le meurtre de son riche époux.

Second récit (*Le Chat noir*, Dario Argento) : un photographe dépressif et sadique tue le chat de sa femme.

sa 16 juil 17h30

DRACULA 3D

DE DARIO ARGENTO
ITALIE-FRANCE-ESPAGNE/2011/106'/
VOSTF/DCP

D'APRÈS *LE ROMAN DRACULA* DE BRAM STOKER.
AVEC THOMAS KRETSCHMANN, ASIA ARGENTO, MARTA GASTINI, RUTGER HAUER.

Transylvanie, 1893. Le comte Dracula découvre une photo de Mina avec son époux Jonathan Harker, et reconnaît en la jeune femme la réincarnation de l'amour de sa vie, décédée 400 ans plus tôt. Il décide alors de faire venir le couple dans son château.

je 21 juil 17h45

LE FANTÔME DE L'OPÉRA (IL FANTASMA DELL'OPERA)

DE DARIO ARGENTO
ITALIE/1998/106'/VOSTF/DCP
D'APRÈS *LE ROMAN LE FANTÔME DE L'OPÉRA* DE GASTON LEROUX.
AVEC JULIAN SANDS, ASIA ARGENTO, ANDREA DI STEFANO.

Un inconnu masqué, caché dans les souterrains et les combles de l'Opéra de Paris, observe, dans l'ombre, une jeune soprano dont il va tomber amoureux.

me 20 juil 18h00

je 21 juil 20h00

LES FRISSONS DE L'ANGOISSE (PROFONDO ROSSO)

DE DARIO ARGENTO
ITALIE/1974/127'/VOSTF/DCP
AVEC DAVID HEMMINGS, DARIA NICOLÒDI,
GABRIELE LAVIA, MACHA MÉRIL.

Un jeune pianiste de jazz est le témoin impuissant d'un meurtre. Il décide de mener son enquête en compagnie de son amie journaliste et devient, lui-même, la proie de l'assassin.

je 07 juil 19h00

je 28 juil 18h00

GIALLO

DE DARIO ARGENTO
ÉTATS-UNIS-GRANDE-BRETAGNE-ITALIE-
ESPAGNE/2008/92'/VOSTF/NUMÉRIQUE
AVEC ADRIEN BRODY, EMMANUELLE
SEIGNER, ELSA PATAKY.

L'inspecteur Enzo Avolfi, qui enquête sur une série de meurtres perpétrés sur des femmes, est appelé à l'aide par Linda, dont la sœur a disparu. L'enquête les oriente vers un étrange chauffeur de taxi.

sa 23 juil 15h00

INFERNO

DE DARIO ARGENTO
ITALIE/1979/106'/VOSTF/35MM
AVEC IRENE MIRACLE, LEIGH
MCCLOSKEY, DARIA NICOLÒDI,
ELEONORA GIORGI, ALIDA VALLI.

À New York, Rose apprend que l'immeuble où elle vient de s'installer aurait été construit pour abriter l'une des trois sorcières qui dominent le monde.

di 10 juil 19h15

di 24 juil 19h00

DARIO ARGENTO

LES FILMS

Phenomena

AVANT-PREMIÈRE

OCCIALI NERI

DE DARIO ARGENTO
ITALIE-FRANCE/2021/90'/VOSTF/DCP
AVEC ILENIA PASTORELLI, ASIA
ARGENTO, ANDREA ZHANG,
ANDREA GHERPELLI.

Une prostituée italienne, qu'un tueur en série a rendue aveugle, recueille un jeune Chinois, dont la vie a également été détruite par les actions du maniaque. Il devient son allié et son guide, dans une lutte terrifiante pour se débarrasser définitivement de l'assassin.

me 06 juil 20h00 [HL](#)

Ouverture de la rétrospective.

Séance présentée par Asia

Argento et Dario Argento

Soirée privée. Places pour les abonnés Libre Pass sur réservation.

L'OISEAU AU PLUMAGE DE CRISTAL (L'UCCELLO DALLE PIUME DI CRISTALLO)

DE DARIO ARGENTO
ITALIE-RFA/1969/98'/VOSTF/DCP
AVEC TONY MUSANTE, ENRICO MARIA SALERNO, SUZY KENDALL, EVA RENZI.

Un écrivain américain, installé à Rome, assiste impuissant à l'agression d'une femme par un individu mystérieux. Suspecté par la police, il devient la cible du tueur, ce qui l'incite à mener lui-même l'enquête.

ve 08 juil 18h00 [HL](#)

lu 25 juil 18h00 [HL](#)

OPERA

DE DARIO ARGENTO
ITALIE/1986/107'/VOSTF/DCP
AVEC CRISTINA MARSILLACH, IAN CHARLESON, DARIA NICOLODI, URBANO BARBERINI.

Betty, une jeune chanteuse, remplace au pied levé la cantatrice qui devait interpréter Lady Macbeth dans l'opéra de Verdi, œuvre ayant la réputation de porter malheur. Une série de meurtres se produit dans l'entourage de la jeune femme, tandis qu'elle-même est poursuivie par un mystérieux fan, possessif et sadique.

me 13 juil 18h00 [HL](#)

sa 23 juil 19h45 [GF](#)

PHENOMENA

DE DARIO ARGENTO
ITALIE/1984/108'/VOSTF/DCP
AVEC JENNIFER CONNELLY, DONALD PLEASANCE, DARIA NICOLODI, PATRIK BAUCHAU.

Dans un collège suisse, une jeune fille, sujette à des crises de somnambulisme, communique par télépathie avec les insectes. Son don est mis à contribution par un savant entomologiste, pour traquer un assassin.

je 14 juil 20h30 [HL](#)

sa 30 juil 17h00 [HL](#)

QUATRE MOUCHES DE VELOURS GRIS (QUATTRO MOSCHE DI VELLUTO GRIGIO)

DE DARIO ARGENTO
ITALIE-FRANCE/1971/105'/VOSTF/DCP
AVEC JEAN-PIERRE MARIELLE, MIMSY FARMER, MICHAEL BRANDON, BUD SPENCER.

Un musicien rock tue accidentellement un inconnu, qui le suivait depuis plusieurs jours. Photographié lors du crime par un homme masqué, il fait l'objet d'un mystérieux harcèlement, tandis que sont commis d'autres assassinats.

me 20 juil 20h15 [HL](#)

lu 25 juil 20h30 [HL](#)

LE SANG DES INNOCENTS (NON HO SONNO)

DE DARIO ARGENTO
ITALIE/2000/117'/VOSTF/DCP
AVEC MAX VON SYDOW, STEFANO DIONISI, CHIARA CASELLI.

À Turin, un tueur assassine des jeunes filles dans des circonstances identiques à celles d'une série de meurtres perpétrés vingt ans auparavant. La police piétine et le commissaire Ulisse Moretti, autrefois chargé de l'enquête, reprend du service.

di 17 juil 17h30 [GF](#)

SUSPIRIA

DE DARIO ARGENTO
ITALIE/1976/98'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LE ROMAN *SUSPIRIA DE PROFUNDIS* DE THOMAS DE QUINCEY.
AVEC JESSICA HARPER, STEFANIA CASINI, FLAVIO BUCCI, ALIDA VALLI, UDO KIER.

Susy Banner, jeune ballerine américaine qui vient d'intégrer une prestigieuse académie de danse à Fribourg, découvre peu à peu que l'école est dirigée par une reine de la magie noire.

di 10 juil 17h00 [HL](#)

di 24 juil 16h30 [HL](#)

LE SYNDROME DE STENDHAL (LA SINDROME DI STENDHAL)

DE DARIO ARGENTO
ITALIE/1996/117'/VOSTF/DCP
AVEC ASIA ARGENTO, THOMAS KRETSCHMANN, MARCO LEONARDI, LUIGI DIBERTI.

Une jeune inspectrice de police, victime du « syndrome de Stendhal », est sujette à hallucinations et vertiges en plein musée des Offices de Florence. Elle devient ensuite la proie du maniaque sexuel qu'elle cherche à arrêter.

sa 09 juil 14h30 [HL](#)

Voir aussi dialogue p. 83

sa 30 juil 19h30 [HL](#)

DARIO ARGENTO

LES FILMS

Ténébres

TÉNÈBRES (TENEBRE)

DE DARIO ARGENTO
ITALIE/1982/101'/VOSTF/DCP
AVEC ANTHONY FRANCIOSA, DARIA
NICOLODI, GIULIANO GEMMA.

Lors d'un séjour à Rome, un Américain, auteur de romans policiers à succès, se retrouve mêlé à une série de meurtres sanglants commis par un lecteur fanatique.

je 14 juil 18h00 [HL](#)
je 28 juil 20h45 [HL](#)

LA TERZA MADRE

DE DARIO ARGENTO
ITALIE-ÉTATS-UNIS/2006/102'/VOSTF/DCP
AVEC ASIA ARGENTO, CRISTIAN SOLIMENO,
ADAM JAMES, MORAN ATIAS.

Sarah, une jeune archéologue, libère accidentellement une force maléfique en ouvrant une urne, et provoque le meurtre sauvage de sa collègue. Désormais lâchée dans Rome, la sorcière Mater Lacrimarum va faire sombrer la ville dans le chaos.

sa 23 juil 17h30 [GF](#)

TRAUMA

DE DARIO ARGENTO
ITALIE/1993/114'/VOSTF/DCP
AVEC CHRISTOPHER RYDELL, ASIA
ARGENTO, PIPER LAURIE, BRAD DOURIF.

Aura Petruscu, une jeune anorexique de 16 ans, s'évade d'un hôpital psychiatrique et rencontre David. Elle est ramenée à ses parents, mais le soir de leurs retrouvailles, ils sont assassinés, victimes d'un mystérieux tueur qui décapite ses victimes.

me 13 juil 20h15 [HL](#)
sa 30 juil 14h30 [HL](#)

VOUS AIMEZ HITCHCOCK ? (TI PIACE HITCHCOCK?)

DE DARIO ARGENTO
ITALIE/2005/93'/VOSTF/DCP
AVEC ELIO GERMANO, CHIARA
CONTI, ELISABETTA ROCCHETTI.

Giulio, étudiant en cinéma, observe les moindres faits et gestes de sa voisine. Chaque jour, elle se rend dans le vidéo-club du quartier pour louer le même film, *L'Inconnu du Nord-Express*. Un jour, un crime est commis dans l'appartement de la jeune fille, et Giulio décide de mener sa propre enquête.

Film réalisé pour la télévision
sa 16 juil 20h30 [GF](#)

DARIO ARGENTO SCÉNARISTE

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST (C'ERA UNA VOLTA IL WEST)

DE SERGIO LEONE
ITALIE/1968/164'/VOSTF/DCP
AVEC HENRY FONDA, CLAUDIA CARDINALE,
CHARLES BRONSON, JASON ROBARDS.

En pleine révolution industrielle, le chemin de fer se développe dans le Grand Ouest. Sur un quai de gare désert, trois hommes armés attendent un voyageur, un énigmatique joueur d'harmonica.

di 31 juil 17h00 [HL](#)

AUTOUR DE DARIO ARGENTO

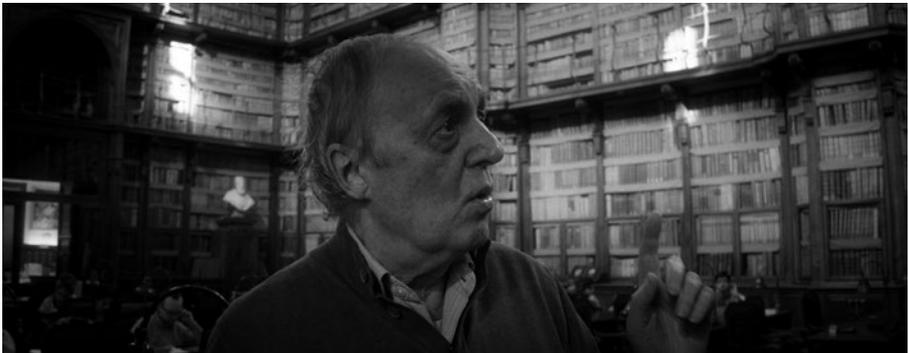
DARIO ARGENTO : SOUPIRS DANS UN CORRIDOR LOINTAIN

DE JEAN-BAPTISTE THORET
FRANCE/2019/96'/VOSTF/DCP
AVEC DARIO ARGENTO.

Soupirs dans un corridor lointain s'attache aux obsessions et aux souvenirs de l'un des cinéastes les plus marquants de ces quarante dernières années. Vingt ans séparent les deux entretiens contenus dans ce film-portrait tourné à Turin, puis à Rome, en 2000 et 2019.

lu 18 juil 19h30 [GF](#)

Séance présentée par
Jean-Baptiste Thoret

Dario Argento : soupirs dans un corridor lointain

Trauma

Les Frissons de l'angoisse

Le Syndrome de Stendhal

FILMS + DIALOGUES

FILM + DIALOGUE AVEC DARIO ARGENTO

ANIMÉ PAR JEAN-FRANÇOIS RAUGER

À la suite de la projection des *Frissons de l'angoisse* de Dario Argento (voir p.78)

« Dans un temps non lointain – je l'annonce – un nouvel art mettra non plus seulement la ligne, mais la couleur elle-même en mouvement, réalisant par des jeux d'intensités des jeux d'émotions auxquels le spectateur ne saurait se dérober. »

Ricciotto Canudo, 1919

Canudo, 1877-1923, romancier, poète, critique de cinéma, inventeur de l'expression « septième art »

« Porté par l'interprétation de David Hemmings, qui semble ici ajouter un codicille à *Blow Up* d'Antonioni, la mise en scène des *Frissons de l'angoisse* invente sa propre forme, une spirale, et crée un système complexe de dispositifs incroyables et d'une cruauté inédite. (...) Les films d'Argento répètent inéluctablement les mêmes structures : accumulation de scènes violentes où les meurtres sont ritualisés et sublimés par une mise en scène qui les déconnecte de leur signification et privilégie la sensation. »

Jean-François Rauger, *Cahiers du cinéma*, juillet-août 1995

je 07 juil 19h00

FILM + DIALOGUE AVEC DARIO ARGENTO ET ASIA ARGENTO

ANIMÉ PAR JEAN-FRANÇOIS RAUGER

À la suite de la projection du *Syndrome de Stendhal* de Dario Argento (voir p. 80)

« J'ai été attiré par le compte rendu d'un livre qui, à commencer par son titre insolite, a capté aussitôt mon attention : *Le Syndrome de Stendhal*, écrit par la psychiatre italienne Graziella Magherini. J'ai découvert ainsi l'existence d'un déséquilibre psychique qui frappe parfois les touristes face à la beauté, à la puissance, aux messages cachés contenus dans certaines œuvres d'art. Le syndrome s'appelle ainsi parce que le premier qui en a parlé fut le grand écrivain français : lui-même, pendant une visite à Santa Croce à Florence, avait été bouleversé par un tourbillon de sensations au point d'avoir eu un malaise. »

Dario Argento

Peur, Rouge Profond, 2018

sa 09 juil 14h30

Jean-François Rauger est directeur de la programmation à la Cinémathèque française.

SORTIE DVD/BLU-RAY

Sortie en DVD/Blu-ray, par Les Films du Camélia, de trois films de Dario Argento, en versions restaurées 4K : *Profondo Rosso*, *Phenomena* et *L'Oiseau au plumage de cristal*.

Juillet 2022

REMERCIEMENTS : ARTEDIS, CARLOTTA FILMS, CINECITTÀ, LES FILMS DU CAMÉLIA, MEDUSA FILM, O.B. FILMS, PARK CIRCUS, VIDEO, WILD BUNCH DISTRIBUTION.

AVEC LE SOUTIEN DE

CINECITTÀ

ISTITUTO
italiano
DI CULTURA
PARIGI