

DARIUS KHONDJI

RÉTROSPECTIVE
15 MARS - 7 AVRIL

LE VIF-ARGENTIQUE

Amoureux de la photographie argentique et du CinemaScope, brillant expérimentateur, Darius Khondji est l'un des plus grands chefs opérateurs actuels. Depuis *Le Trésor des Îles chiennes* et les premiers films de Caro et Jeunet ou de David Fincher, son parcours cinématographique est international, comme en témoignent ses derniers films tournés sous la direction de James Gray (*The Lost City of Z*, 2017), ou Bong Joon-ho (*Okja*, 2017).

Les chefs opérateurs racontent souvent qu'ils espèrent que leur travail demeure invisible, avec la volonté de rester au service du film et du metteur en scène. Plus que n'importe qui d'autre, Darius Khondji le modeste, vous le rappellera. Pourtant, à perdre son regard dans sa filmographie riche d'une soixantaine de titres (films courts et longs), on ne peut que contrarier ce désir. La photographie de Darius Khondji nous marque, nous touche, nous hante, des noirs encre de chine du *Trésor des Îles chiennes* (F.J. Ossang, 1990) et de *Seven* (David Fincher, 1995) à la lumière solaire de *Beauté volée* (Bertolucci, 1995) en passant par les clairs-obscur mordorés de *The Immigrant* (James Gray, 2012). Le mariage des influences diverses de Darius Khondji engendre une image qui associerait la réalité documentaire d'un Robert Frank au cinéma expressionniste allemand en faisant un détour par la stylisation affirmée d'un Edward Hopper.

D'origine iranienne, très tôt installé à Paris, il réalise, enfant, ses premiers courts métrages en super 8, puis se forme, tout jeune homme, à la photographie et au cinéma aux États-Unis. D'abord à Los Angeles (UCLA) puis à la New York University, où il aura notamment pour professeur Haig Manoogian (professeur de Martin Scorsese), et influencé aussi par la photographie de Gregg Toland (célèbre pour son utilisation de la profondeur de champ, chef opérateur de *Citizen Kane*). Plus tard, revenu en France, sa rencontre avec le chef opérateur Bruno Nuytten sera aussi déterminante dans ses années d'apprentissage. Assistant-opérateur, il commence aussi à réaliser l'image de publicités et de clips (*Tandem* de Vanessa Paradis, réalisé par Mondino, ou *K.O.K* réalisé par Decoufflé, entre autres exemples). Puis arrive en 1989 le projet du *Trésor des Îles chiennes*, deuxième long métrage de F.J. Ossang. Huit longues semaines de tournage pendant lesquelles Darius Khondji fait la lumière et le cadre. Un véritable travail de direction artistique aux côtés du cinéaste indépendant. Le chef opérateur tourne sur un négatif qu'il tire ensuite sur de la pellicule son. Une véritable première qui a pour effet « d'accentuer les contrastes en rendant des blancs fulgurants et des noirs d'encre. Quant au scope, j'avais l'impression que c'était le plus beau format à cadrer : on rentre dans les visages, on fait des amorces. Ce film était mon rêve d'enfance »⁽¹⁾.

DE "DELICATESSEN" AUX PROJETS INTERNATIONAUX

Darius Khondji avait déjà abordé la couleur quelques années plus tôt avec les courts métrages de Régine Chopinot et Manuel Flèche. Des expérimentations qui impliquent un traitement sans blanchiment au développement de la pellicule pour augmenter le contraste et le grain. Les premiers résultats spectaculaires de cette technique aboutiront à l'image mémorable de *Delicatessen* (1991) et de *La Cité des enfants perdus* (1995) de Caro et Jeunet, qui perdurera avec des variations dans le travail du chef opérateur jusqu'à *Evita* d'Alan Parker (1996). « Dans *Delicatessen*, on a beaucoup cherché sur la lumière dorée, le vert, l'association du vert à l'or. On a fait nombre d'essais sur les sources colorées, en colorant les projecteurs, en mettant plus de couleurs dans les costumes. Le traitement sans blanchiment enlevait de la couleur. Or parfois, on ne voulait pas toujours désaturer (...). Donc on rajoutait tout le temps de la couleur, de l'or, du rouge, des ocres⁽²⁾ ».

Evita

La Cité des enfants perdus

La Neuvième porte

Seven

Plus tard avec *Seven* de David Fincher (1995), le traitement sans blanchiment sera encore plus radical, encore mieux maîtrisé. Le film ouvre alors la porte du cinéma international à Darius Khondji, qui enchaînera par des collaborations importantes avec Bernardo Bertolucci (*Beauté volée*, 1996), Roman Polanski (*La Neuvième porte*, 1999), Danny Boyle (*La Plage*, 2000), Wong Kar-wai (*My Blueberry Nights*, 2007) et bien sûr Woody Allen (quatre films dont *Midnight in Paris*, 2011) et retrouvera Jean-Pierre Jeunet (*Alien Resurrection*, 1997), David Fincher (*Panic Room*, 2002).

DES PRISES DE RISQUES

Hormis *Amour* (Michael Haneke, 2012) et le tout dernier *Okja* (2017) tournés en numérique, Darius Khondji a toujours privilégié l'argentique, le 35 mm, la photochimie. Sur la plupart de ses films, il fait en sorte de maîtriser le contraste des couleurs par une technique de flashage de la pellicule, une forme d'étalonnage au moment du tournage. Plus largement et plus intimement pour évoquer la rencontre photographique entre lumière, noir et blanc, et couleur, Khondji cite en référence la photo de Pasqualino de Santis pour *Une journée particulière* de Scola : « *Ce que j'ai vraiment appris de ce film, c'est le traitement de la couleur. Là où il y avait de la lumière, il y avait de la couleur. Tout le reste du décor était en noir et blanc. La lumière produisait la couleur. C'était une époque où il n'y avait pas d'étalonnage numérique* ». ⁽²⁾

L'expérimentation, la prise de risque, c'est ce qui caractérise la photographie de Darius Khondji, notamment dans ses collaborations fructueuses avec Philippe Parreno : on se souvient de son *Zidane, Un portrait du XXIe siècle* (2006), coréalisé avec Douglas Gordon, portrait captant au moyen de dix-sept caméras (16 mm, 35 mm, et HD) la star du foot : « *L'idée première pour moi était techniquement d'avoir les zooms les plus puissants pour se retrouver au plus près de Zidane, autour de lui et comme si nous étions dans sa tête et dans son regard* » (*Lettre de l'AFC*, 2006). Il y aura aussi de nombreux courts métrages intégrant des installations de l'artiste, que la rétrospective Darius Khondji permettra de voir en salle de cinéma. Avec James Gray, l'audace et la singularité de l'image sont également de mise. Dans *The Immigrant*, la pellicule fine, moins piquée, les vieux objectifs filtrés et les choix de sous-exposition ont rendu inoubliable la photographie du film. Ils poursuivent depuis leur association : *The Lost City of Z* sort dans les salles en mars 2017 et le prochain film est déjà en préparation.

BERNARD PAYEN

(1) *Cahiers du cinéma* n° 442 (« L'Homme à la caméra ») : portrait de Darius Khondji par Nicolas Saada).

(2) *Positif* n° 641-42, juillet-août 2014 (entretien avec Darius Khondji par Hubert Nioffret).

Amour

La Cité des enfants perdus

Alien, la résurrection

ALIEN, LA RÉSURRECTION (ALIEN - RESURRECTION)

DE JEAN-PIERRE JEUNET
ÉTATS-UNIS/1997/104'/VOSTF/35MM
AVEC SIGOURNEY WEAVER, WINONA
RYDER, DOMINIQUE PINON.

Deux cents ans après la mort de l'officier Ripley, une équipe de généticiens ressuscite la jeune femme en croisant son ADN avec celui d'un Alien. Le cauchemar refait surface.

je 16 mar 21h30 GF

je 30 mar 21h30 GF

AMOUR

DE MICHAEL HANEKE
FRANCE-ALLEMAGNE-
AUTRICHE/2011/127'/DCP
AVEC JEAN-LOUIS TRINTIGNANT,
EMMANUELLE RIVA, ISABELLE HUPPERT.

Octogénaires, Georges et Anne sont deux professeurs de musique à la retraite. Un jour, Anne est victime d'une attaque cérébrale. Elle est paralysée d'un côté. L'amour qui unit ce vieux couple va être mis à rude épreuve.

me 22 mar 21h45 GF

ve 31 mar 14h15 GF

BEAUTÉ VOLÉE (STEALING BEAUTY)

DE BERNARDO BERTOLUCCI
GRANDE-BRETAGNE-ITALIE-
FRANCE/1995/118'/VOSTF/35MM
AVEC LIV TYLER, JEREMY
IRONS, CARLO CECCHI.

Après le suicide de sa mère, Lucy Harmon quitte les États-Unis pour la Toscane. Elle y renoue d'anciens amis de sa mère, et tente de percer le mystère du dernier poème de celle-ci, qui suggère que son vrai père n'est pas celui qu'elle a toujours considéré comme tel.

je 16 mar 19h00 GF

sa 01 avr 17h00 GF

LA CITÉ DES ENFANTS PERDUS

DE JEAN-PIERRE JEUNET
FRANCE/1994/112'/35MM
AVEC RON PERLMAN, DANIEL
EMILFORK, JUDITH VITTET.

Vivant sur une plate-forme en mer perdue dans le brouillard, Krank, un étrange personnage, enlève les enfants de la cité portuaire et se nourrit de leurs rêves qui l'empêchent de vieillir.

ve 07 avr 17h00 GF

COURTES CHASSES

DE MANUEL FLÈCHE
FRANCE/1984/4'/35MM
AVEC SAGAMORE STÉVENIN,
JACQUES TANCHOWICZ.

Très tôt, tous les dimanches matins, deux enfants roses et innocents, chassent de drôles d'oiseaux.

di 19 mar 16h45 HL

sa 25 mar 19h00 GF

Film précédé de *Une femme pour l'hiver* de Manuel Flèche et suivi de *Marie-Louise ou la permission* de Manuel Flèche

DELICATESSEN

DE MARC CARO ET JEAN-PIERRE JEUNET
FRANCE/1990/97'/35MM
AVEC DOMINIQUE PINON, MARIE-
LAURE DOUGNAC, JEAN-CLAUDE
DREYFUS, KARIN VIARD.

Chronique de la vie des étranges habitants d'un immeuble de banlieue qui se dresse dans un immense terrain vague, et qui tous vont se fournir chez le boucher-charcutier, à l'enseigne « Delicatessen ».

sa 18 mar 22h00 GF

EVITA

DE ALAN PARKER
ÉTATS-UNIS/1996/114'/VOSTF/35MM
AVEC MADONNA, ANTONIO
BANDERAS, JONATHAN PRYCE.

1952. Eva Peron meurt prématurément d'un cancer alors qu'elle allait accéder à la vice-présidence de son pays. L'Argentine pleure cette paysanne dont l'ascension fulgurante et le combat pour la défense des pauvres ont modifié le cours de son histoire.

Sous réserve

ve 24 mar 14h15 HL

me 29 mar 14h30 GF

FUNNY GAMES U.S.

DE MICHAEL HANEKE
GRANDE-BRETAGNE-ÉTATS-UNIS-FRANCE-
AUTRICHE/2006/107'/VOSTF/35MM
AVEC NAOMI WATTS, TIM
ROTH, MICHAEL PITT.

Ann, George et leur fils Georgie sont en route vers leur résidence secondaire pour y passer l'été. Plus tard, alors qu'ils sont arrivés et qu'Anne prépare le dîner, elle se retrouve nez à nez avec un jeune homme très poli, Peter, venu lui demander quelques œufs. Mais que veut-il exactement ?

di 19 mar 19h00 HL

me 05 avr 17h00 GF

L'HOMME IRRATIONNEL (IRRATIONAL MAN)

DE WOODY ALLEN
ÉTATS-UNIS/2014/96'/VOSTF/DCP
AVEC JAMIE BLACKLEY, JOAQUIN
PHOENIX, EMMA STONE.

Professeur de philosophie, Abe Lucas a perdu toute joie de vivre. Peu de temps après son arrivée dans l'université d'une petite ville, il entame deux liaisons sentimentales, l'une avec sa collègue Rita, l'autre avec sa meilleure étudiante Jill.

ve 17 mar 19h00 HL

sa 01 avr 19h00 HL

DARIUS KHONDJI

LES FILMS

Funny games U.S.

THE IMMIGRANT

DE JAMES GRAY

ÉTATS-UNIS/2012/120'/VOSTF/DCP
AVEC MARION COTILLARD, JOAQUIN
PHOENIX, JEREMY RENNER.

1921. Ewa et sa sœur Magda quittent leur Pologne natale pour New York. Arrivées à Ellis Island, Magda, atteinte de tuberculose, est placée en quarantaine. Ewa, seule et désespérée, tombe dans les filets de Bruno, un souteneur sans scrupules. Pour sauver sa sœur, elle est prête à tous les sacrifices et se livre, résignée, à la prostitution.

ve 17 mar 21h15 HL
sa 01 avr 21h15 HL

L'INTERPRÈTE

(THE INTERPRETER)

DE SYDNEY POLLACK

ÉTATS-UNIS/2004/120'/VOSTF/35MM
D'APRÈS UNE HISTOIRE DE MARTIN
STELLMAN, BRIAN WARD
AVEC NICOLE KIDMAN, SEAN PENN.

Interprète à l'ONU, Silvia Broome surprend par hasard une conversation révélant un complot contre un chef d'État africain. Traquée par des tueurs, elle est placée sous la protection de l'agent fédéral Tobin Keller.

Film sous réserve
ve 31 mar 17h00 GF

MARIE-LOUISE OU LA PERMISSION

DE MANUEL FLÈCHE
FRANCE/1994/85'/35MM
AVEC KATE BECKINSALE, ERIC
RUF, MARIE CARIÈS.

Marie-Louise, une jeune et jolie Américaine, attend à la gare de l'Est son fiancé Jean-Paul, soldat en permission. Malheureusement, il arrive gare du Nord... Toute une nuit, les deux amoureux vont se chercher dans Paris, et croiser des personnages plus ou moins farfelus.

di 19 mar 16h45 HL
sa 25 mar 19h00 GF

Film précédé de *Une femme pour l'hiver* de Manuel Flèche et de *Courtes chasses* de Manuel Flèche

MINUIT À PARIS (MIDNIGHT IN PARIS)

DE WOODY ALLEN

ÉTATS-UNIS-ESPAGNE/2010/100'/
VOSTF/35MM
AVEC OWEN WILSON, RACHEL MCADAMS,
MICHAEL SHEEN, MARION COTILLARD.

Un couple d'Américains passe quelques jours à Paris. Gilbert ne tarde pas à tomber sous le charme de la capitale et quand minuit sonne, une voiture va la ramener dans le temps, dans le Paris des années 1920.

je 23 mar 14h30 HL
je 30 mar 17h00 HL

MY BLUEBERRY NIGHTS

DE WONG KAR-WAI
FRANCE-CHINE/2006/111'/VOSTF
AVEC NORAH JONES, JUDE LAW.

Après une rupture douloureuse, Elizabeth se lance dans un périple à travers l'Amérique, laissant derrière elle une vie de souvenirs, un rêve et un nouvel ami tout en cherchant de quoi panser son cœur brisé.

sa 25 mar 21h30 GF
je 06 avr 16h30 HL

LA NEUVIÈME PORTE

DE ROMAN POLANSKI
FRANCE-ESPAGNE/1998/132'/VOSTF/35MM
D'APRÈS ARTURO PÉREZ-REVERTE
AVEC JOHNNY DEPP, LENA OLIN, FRANK
LANGELLA, EMMANUELLE SEIGNER

Dean Corso est un chercheur de livres rares pour collectionneurs fortunés. Il est engagé par un éminent bibliophile, Boris Balkan, qui lui demande de traquer les deux derniers exemplaires du légendaire manuel d'invocation satanique, *Les Neuf Portes du royaume des ombres*. Corso relève le défi.

sa 25 mar 15h00 GF
me 05 avr 14h15 GF

Beauté volée

The Immigrant

La Neuvième porte

Marie-Louise ou la permission

LA PLAGE (THE BEACH)

DE DANNY BOYLE
ÉTATS-UNIS/1999/119'/VOSTF/35MM
D'APRÈS ALEX GARLAND
AVEC LEONARDO DICAPRIO,
TILDA SWINTON, VIRGINIE
LEDOYEN, GUILLAUME CANET.

Richard, jeune Américain, vit à Bangkok dans l'espoir d'y vivre des aventures fortes. Il rencontre un couple de Français dans un hôtel miteux. Une nuit, un homme au regard halluciné fait irruption dans sa chambre et évoque une île secrète et une plage paradisiaque.

me 22 mar 19h15

PRÉMONITIONS (IN DREAMS)

DE NEIL JORDAN
ÉTATS-UNIS/1998/100'/VOSTF/35MM
AVEC ANNETTE BENING, KATIE SAGONA,
AIDAN QUINN, ROBERT DOWNEY JR..

Claire Cooper, illustratrice de livres pour enfants, est depuis quelque temps tourmentée par des visions effrayantes où apparaissent une ville engloutie, une petite fille égarée et la silhouette d'un homme. Inquiète, elle demande à son mari de prévenir la police quand elle apprend qu'une petite fille vient d'être enlevée.

me 22 mar 16h30

di 02 avr 19h15

SEVEN

DE DAVID FINCHER
ÉTATS-UNIS/1995/130'/VOSTF/35MM
AVEC BRAD PITT, MORGAN FREEMAN

Pour conclure sa carrière, l'inspecteur Somerset, vieux flic blasé, tombe à sept jours de la retraite sur un criminel peu ordinaire, John Doe, qui a décidé de nettoyer la société des maux qui la rongent en commettant sept meurtres basés sur les sept péchés capitaux.

me 15 mar 20h00

Ouverture de la rétrospective
di 02 avr 21h30

LE TRÉSOR DES ÎLES CHIENNES

DE F.J. OSSANG
FRANCE-PORTUGAL/1989/93'/35MM
AVEC STÉPHANE FERRARA, DIOGO DÓRIA

L'ingénieur Aldellio a découvert la synthèse artificielle de deux substances fondamentales (le Stelin et le Skalt) permettant la production d'une énergie (l'Oréon). Grâce à cette découverte, l'équilibre mondial a été reconditionné. Quand débute le film, l'ingénieur a disparu avec le secret de transformation du « Stelinskalt ».

je 23 mar 19h00

Voir aussi Dialogue P.56

ve 31 mar 19h00

UNE FEMME POUR L'HIVER

DE MANUEL FLÈCHE
FRANCE/1988/18'/35MM
AVEC DOMINIQUE FAYSSÉ,
RAYMOND JOURDAN.

Une jeune fille exilée à la ville revient vers les siens durement éprouvés par la vie et le labeur à la campagne. Ici, la mère manque et un climat étrange s'est emparé de la famille.

di 19 mar 16h45

sa 25 mar 19h00

Film suivi de *Courtes chasses* de Manuel Flèche et suivi de *Marie-Louise ou la permission* de Manuel Flèche

ZIDANE, UN PORTRAIT DU XXIÈME SIÈCLE

DE PHILIPPE PARENNO ET DOUGLAS GORDON
FRANCE-ÉTATS-UNIS/2004/90'/35MM
AVEC ZINEDINE ZIDANE.

Un portrait spectaculaire, magique, en temps réel et en action de Zinédine Zidane donnant au spectateur le sentiment d'être sur le terrain aux côtés du joueur.

sa 18 mar 14h30

Voir aussi Dialogue P.56

me 29 mar 17h00

COURTS MÉTRAGES DE PHILIPPE PARENNO

THE CROWD

DE PHILIPPE PARENNO
FRANCE/2015/24'/DCP

Tourné à l'intérieur de la salle d'armes du Park Avenue Armory de New York, avec 300 américains dont certains ont été hypnotisés. Au fur et à mesure qu'ils traversent l'espace, leur attention semble attirée par le son d'un piano, émanant d'une zone plus lumineuse où se produit le musicien.

Le film illustre les relations présence/absence qui se tissent dans l'œuvre de Philippe PARENNO.

Suivi de MARYLIN

DE PHILIPPE PARENNO
FRANCE-ÉTATS-UNIS/2012/19'/DCP

Le film évoque le fantôme de Marilyn Monroe à travers une séance phantasmagorique dans une suite du Waldorf Astoria à New York où elle vivait dans les années 1950.

Suivi de

JUNE 8, 1968

DE PHILIPPE PARENNO
FRANCE-ÉTATS-UNIS/2009/7'/DCP

Reconstitution des images prises par le photographe de Magnum Paul Fusco, lors du voyage en train qui a transporté le corps du sénateur Robert Kennedy le 8 juin 1968 entre New York et Washington.

Suivi de

CONTINUOUSLY HABITABLE ZONES AKA C.H.Z.

DE PHILIPPE PARENNO
FRANCE-ALLEMAGNE-SUISSE/2011/14'/DCP
C.H.Z. signifie « Zones continuellement habitables », un terme astrobiologique utilisé pour les planètes offrant des conditions viables pour le développement de la vie. Pour ce film, PARENNO a collaboré avec l'architecte paysagiste Bas Smets pour concevoir un paysage extraterrestre près de Porto, au Portugal, qui continue de grandir à ce jour.

Suivi de

DARIUS KHONDJI

RENCONTRES

Darius Khondji

INVISIBLE BOY

DE PHILIPPE PARRENO
FRANCE/2010/5'/DCP

La vie d'un enfant immigrant chinois dans les rues dans le Chinatown de New York.

Comme le dit Philippe Parreno, Invisible Boy est un super héros contemporain engendré par la ville d'aujourd'hui.

Suivi de

ANYWHEN

DE PHILIPPE PARRENO
FRANCE/2016/18'/DCP

Commande du Turbine Hall, qui a ouvert ses portes en octobre 2016 à la Tate Modern à Londres, le film est une performance de l'actrice et ventriloque Nina Conti. À mesure qu'elle monologue, nous voyons des images d'un céphalopode bioluminescent se déplacer gracieusement à travers l'écran, et se retourner pour nous regarder.

Suivi de

LI YAN

DE PHILIPPE PARRENO
FRANCE-ETATS-UNIS/2016/15'/DCP

Descendant à travers les nuages, la caméra entre dans une ville étrangement désertée, entre chien et loup. Puis apparaît une femme marchant seule dans un parc.

Tourné à New York, le film, rêve ou série de souvenirs, intègre des images de plusieurs films antérieurs de Philippe Parreno.

sa 18 mar 19h30

FILMS + DIALOGUES

DIALOGUE AVEC DARIUS KHONDJI ET PHILIPPE PARRENO

À la suite de la projection de *Zidane, un portrait du XXe siècle* de Philippe Parreno et Douglas Gordon (Voir P.55).

« *Zidane* c'était du 35 mm, du super 16 et du numérique HD enregistré avec des Sony 900. Douze caméras étaient en 35 avec de la pellicule 500 ASA poussée d'un diaph; deux caméras super 16 à l'épaule et deux Sony 900 équipées de zooms expérimentaux hyperpuissants, construits par Panavision pour l'armée américaine, qui ne pouvaient être montés que sur des caméras numériques (...). Je suis très attaché aux optiques. Ce n'est pas toujours rationnel, plutôt du domaine de l'inspiration, mais ça a une importance énorme depuis le début de mon travail. Je suis attaché à la forme de la caméra, sa proximité avec le corps, avec l'œil. »

sa 18 mar 14h30

Darius Khondji

DIALOGUE AVEC DARIUS KHONDJI ET F.J. OSSANG

À la suite de la projection de *Le Trésor des Îles Chiennes* de F.J. Ossang (Voir P.55).

« J'ai lu le scénario des *Îles Chiennes* comme un grand roman surréaliste, une partition musicale contemporaine à transcrire en images. Ossang vient du rock : c'est un intellectuel, quelqu'un de très cultivé mais il était en même temps comme un leader de groupe rock et j'étais un peu son guitariste solo... »

je 23 mar 19h00

Darius Khondji

Tarifs séance : PT 6.5 €, TR 5.5 €, Libre Pass accès libre.

REMERCIEMENTS : AGENCE DU COURT MÉTRAGE, BAC FILMS, CINÉMATÈQUE ROYALE DE BELGIQUE, FORUM DES IMAGES, LES FILMS DU LOSANGE, MARS DISTRIBUTION, METROPOLITAN FILM EXPORT, TAMASA DISTRIBUTION, TWENTIETH CENTURY FOX FRANCE, UGC DISTRIBUTION, WILD BUNCH DISTRIBUTION

En
partenariat
média avec

SENS
CRITIQUE