

DOROTHY ARZNER

RÉTROSPECTIVE
22 MARS - 9 AVRIL

EN PARTENARIAT AVEC LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE
FILMS DE FEMMES DE CRÉTEIL ET L'INSTITUT LUMIÈRE

DOROTHY ARZNER : UNE FEMME DANS UN MONDE D'HOMMES

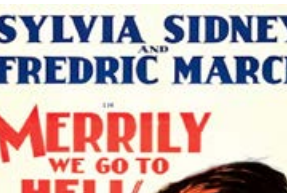
Elle fut l'une des rares femmes réalisatrices à avoir mené une carrière au cœur même du système des studios à Hollywood. D'abord monteuse et scénariste, elle signera la mise en scène d'une vingtaine de films entre 1927 et 1943, essentiellement pour la Paramount. Elle fera tourner quelques grandes vedettes du moment (Fredric March, Katharine Hepburn, Joan Crawford). On lui doit une œuvre très personnelle, remarquable notamment par l'originalité de ses personnages féminins.

Dans l'histoire du cinéma américain, Dorothy Arzner n'a pas eu l'importance ni le succès d'une Lois Weber ou d'une Alice Guy Baché, deux immenses pionnières. Mais elle a la distinction d'avoir été la seule femme à faire carrière de réalisatrice à l'époque du *studio system*. En cela, malgré les récentes tentatives pour en faire une secrète héroïne du combat féministe, elle était logée à la même enseigne que des auteurs comme William Wellman, George Cukor ou Raoul Walsh, c'est-à-dire des réalisateurs qui dépendaient beaucoup des matériaux dont ils héritaient, qui militaient rarement pour faire tel ou tel film, mais au contraire s'arrangeaient presque toujours pour rendre ces histoires meilleures qu'elles ne le méritaient peut-être. C'est en cette façon de surmonter les gageures de casting ou de budget qu'ils faisaient preuve, ou non, de personnalité, et qu'on a pu les qualifier d'auteurs à une époque.

FUCK YOU, MONEY !

Deux choses expliquent la longévité d'Arzner et son succès soutenu dans un métier réservé aux hommes. Elle était riche – ses parents possédaient une chaîne de restaurants –, et pouvait se permettre d'envoyer paître ses employeurs. Elle faisait aussi partie de ce réseau féminin important et bien payé qui était la fondation du cinéma muet et du début du parlant. Ses collaboratrices (en particulier sa favorite Zoe Akins) avaient ce genre de *fuck you, money* ! qui les rendaient plus assurées que bien des femmes de cette époque. Arzner avait aussi une connaissance complète du cinéma, ayant débuté au temps du muet comme secrétaire, scénariste, mais surtout monteuse. On la respectait suffisamment pour requérir ses services sur des films « musculaires » comme *The Covered Wagon*, de James Cruze, ou *Blood and Sand* de Fred Niblo.

Elle a fait presque toute sa carrière (et ses meilleurs films) à la Paramount à partir de 1927. On la qualifia vite de « *woman's director* », non seulement parce que cela permettait au studio et à la presse d'expliquer ses attitudes et tenues « *butch* » sans aborder le sujet de sa sexualité (on faisait de même avec Cukor), mais aussi parce qu'elle a joué un rôle déterminant dans la carrière de beaucoup d'actrices. Lorsque le studio se décida enfin à laisser parler Clara Bow, c'est tout naturellement qu'on lui confia son premier « *talkie* », *The Wild Party*. Elle avait aussi des affinités avec des actrices aujourd'hui oubliées (mais d'énormes stars à l'époque) comme Esther Ralston ou Ruth Chatterton. C'est elle qui présenta pour la première fois Katharine Hepburn en pantalon, dans *Cristopher Strong* (mais aussi dans un risible costume de phalène d'argent qui donne le titre français du film), orientant ainsi la carrière de la star, qui ne jouera plus que des femmes athlétiques à la sexualité ambiguë. De même, c'est après *Craig's Wife* (1936) que Rosalind Russell se mit à exceller en femme froide et langue de vipère, et non pas après *The Women*

Merrily We Go to Hell

Honor among Lovers

L'Obsession de Mrs Craig

(1939) comme elle l'a injustement écrit. Et quand Samuel Goldwyn a voulu lancer Anna Sten comme sa nouvelle Garbo, c'est à Arzner qu'il l'a confiée, non à Zukor. L'échec de *Nana* n'incombe en rien à la réalisatrice.

Arzner devait souvent composer avec des matériaux originaux décourageants, au mieux, et elle faisait subtilement dévier les idéologies suspectes en développant les personnages secondaires : ainsi, de la veuve voisine de Harriett Craig dans *Craig's Wife*, pathétique et solitaire dans la pièce originale, elle fait un personnage attachant de rires et de chair, jouée par Billie Burke, son actrice favorite. Ainsi dans *La Phalène d'argent*, la même Billie Burke joue un rôle d'épouse délaissée beaucoup plus complexe et poignant qu'à l'ordinaire dans ce genre de films, personnage qui à son tour colore celui, plus typé, que joue Hepburn.

PORTRAITS DE FEMMES

Comme on pouvait s'y attendre, Arzner a été récupérée par les universitaires (« *gender studies* ») et les lesbiennes militantes. Des rétrospectives ont eu lieu (Créteil, et plus récemment le Festival Lumière à Lyon). Mais non seulement ce serait réduire son cinéma à l'anecdotique que de chercher les signaux d'initiées, ce serait aussi un contresens. Arzner a vécu en couple avec la même femme pendant trente ans (Marion Morgan, qui a écrit deux films pour Mae West), et – comme sa scénariste Zoe Akins – vivait sa vie sans faire de vagues. Quand d'aventure le roman qu'elle devait adapter comportait un personnage clairement lesbien (comme dans *Unforbidden Fruit*, le roman « *flapper* » de Warner Fabian qui sert de base à *The Wild Party*), elle préférerait supprimer le rôle plutôt que de traiter la lesbienne comme un cas pathologique, ainsi que le fait le romancier, et comme la censure de l'époque l'y aurait aussi forcée. Il y a évidemment un plaisir évident dans sa façon de montrer Clara Bow et ses copines de campus batifoler en petite tenue, et elle ne se prive pas des scènes intimes et déshabillages que permettait encore la censure à l'époque de *Working Girls* (1931).

Son meilleur film est peut-être *Anybody's Woman* (1930), une peinture assez crue de la condition de femme entretenue rendue passionnante à cause de Ruth Chatterton, une actrice oubliée aujourd'hui, mais une immense vedette de théâtre à l'époque. On n'est pas prêt d'oublier la façon dont Arzner nous la présente, cuisses ouvertes sur négligé, caressant son ukulele. *Working Girls* développe le thème de chasse à l'homme de façon encore plus crue mais très divertissante, aussi une occasion de découvrir les talents de comédienne de Judith Wood. Le film contient le double-entendre le plus outrageux des films « pre-Code » : croyant qu'il s'agit de galoches en caoutchouc, la fille dit à la vendeuse : « *My friend told me to get some rubbers* » (qui veut dire galoches, mais aussi capotes anglaises).

Craig's Wife fut son plus gros succès, gageure d'autant plus grande que le sujet était déplaisant. D'un cas pathologique (tel qu'il est dans la pièce originale), Arzner parvient à faire un drame sur une femme intelligente qui n'a comme exutoire créatif que la façon draconienne dont elle mène sa maison.

Ses derniers films sont les moins convaincants. On la fait venir à MGM pour redorer le blason de Joan Crawford dans *The Bride Wore Red*, mais elle ne peut rien pour rendre la vedette convaincante en paysanne hongroise (le rôle était destiné à Luise Rainer). *Dance, Girl, Dance* est aujourd'hui son film culte, surtout à cause de Lucille Ball et de sa fameuse « *hula-dance* ». La harangue de Maureen O'Hara contre un public chic venu s'encanailler à un spectacle grivois est devenue célèbre, ce qui ne fait pas entièrement oublier les décors qui frisent la série B. Arzner, peut-être découragée, arrêtera la mise en scène en 1943 pour plus tard enseigner à l'UCLA (son élève le plus célèbre étant Francis Ford Coppola). Comme lui, elle n'avait pas sa pareille pour induire l'empathie pour ses personnages, quoi qu'ils vaillent.

Anybody's Woman

Duel dans la nuit

Les Endiablées

PHILIPPE GARNIER

DOROTHY ARZNER

LES FILMS

[Chantez, dansez, mes belles !]

ANYBODY'S WOMAN

DE DOROTHY ARZNER
ÉTATS-UNIS/1930/80' /VOSTF/35MM
AVEC PAUL LUKAS, RUTH
CHATTERTON, CLIVE BROOK.

Un avocat alcoolique se retrouve malgré lui marié à l'une de ses clientes.

Film restauré par UCLA Film & Television Archive avec la participation de Myra Reinhard Family Foundation, National Endowment for the Arts, et Jodie Foster, avec la coopération de Universal Studios.

ve 24 mar 19h00 [HL]
sa 01 avr 21h30 [GF]

CHANTEZ, DANSEZ, MES BELLES ! (DANCE, GIRL, DANCE)

DE DOROTHY ARZNER
ÉTATS-UNIS/1940/90' /VOSTF/35MM
AVEC MAUREEN O'HARA, LOUIS
HAYWARD, LUCILLE BALL.

Bubbles, danseuse de cabaret, et Judy, ballerine, rencontrent un jeune homme de bonne famille et tombent sous le charme de celui-ci.

me 05 avr 19h30 [GF]
sa 08 avr 17h00 [HL]

DUEL DANS LA NUIT (FIRST COMES COURAGE)

DE DOROTHY ARZNER
ÉTATS-UNIS/1943/88' /VOSTF/35MM
AVEC MERLE OBERON, BRIAN
AHERNE, CARL ESMOND.

Dans la Norvège occupée, Nicole Larsen qui partage sa vie avec un officier nazi est considérée comme une traître, alors qu'elle lui soutire des informations au profit du centre espionnage anglais.

Film préservé par the Library of Congress
sa 25 mar 17h00 [HL]
ve 31 mar 19h30 [GF]

LES ENDIABLÉES (THE WILD PARTY)

DE DOROTHY ARZNER
ÉTATS-UNIS/1929/77' /VOSTF/35MM
AVEC CLARA BOW, FREDRIC MARCH,
MARCELINE DAY, SHIRLEY O'HARA.

James Gilmore, séduisant professeur d'anthropologie, intègre un collège de jeunes filles dont la meneuse est Stella Ames. Toutes sont attirées par lui, et plus particulièrement Stella.

Film restauré par UCLA Film & Television Archive avec la participation de David and Lucile Packard Foundation, avec la coopération de Universal Studios et Paramount Pictures.

sa 25 mar 21h15 [HL]
di 02 avr 18h30 [GF]

HONOR AMONG LOVERS

DE DOROTHY ARZNER
ÉTATS-UNIS/1931/75' /VOSTF/35MM
AVEC CLAUDETTE COLBERT,
FREDRIC MARCH, MONROE
OWSLEY, CHARLES RUGGLES.

Un homme d'affaires est amoureux de sa secrétaire. Cette dernière, craignant de succomber aux charmes de son patron, lui préfère un autre homme.

Film restauré par UCLA Film & Television Archive avec la participation de Myra Reinhard Family Foundation, National Endowment for the Arts, et Jodie Foster, avec la coopération de Universal Studios.

je 30 mar 19h15 [HL]
di 09 avr 19h30 [GF]

IL FAUT QUE TU M'ÉPOUSES (GET YOUR MAN)

DE DOROTHY ARZNER
ÉTATS-UNIS/1927/60' /VOSTF/35MM
AVEC CLARA BOW, CHARLES « BUDDY »
ROGERS, JOSEF SWICKARD.

Une jeune Américaine tombe amoureuse d'un bel aristocrate à Paris. Alors que celui-ci est sur le point de s'engager dans un mariage arrangé, elle met tout en œuvre pour garder son homme.

Film préservé par the Library of Congress
je 30 mar 21h00 [HL]
di 09 avr 21h30 [GF]

L'INCONNUE DU PALACE (THE BRIDE WORE RED)

DE DOROTHY ARZNER
ÉTATS-UNIS/1937/93' /VOSTF/35MM
D'APRÈS THE GIRL FROM TRIESTE
DE FERENC MOLNÁR.
AVEC JOAN CRAWFORD, FRANCHOT
TONE, ROBERT YOUNG.

Anni, chanteuse de cabaret, est engagée pour se faire passer pour fille d'aristocrate dans un palace.

je 23 mar 19h30 [HL]
di 02 avr 16h30 [GF]

MERRILY WE GO TO HELL

DE DOROTHY ARZNER
ÉTATS-UNIS/1932/78' /VOSTF/35MM
D'APRÈS I, JERRY, TAKE THEE,
JOAN DE CLEO LUCAS
AVEC SYLVIA SIDNEY, FREDRIC
MARCH, ADRIANNE ALLEN.

Joan décide d'épouser Jerry malgré sa réputation d'ivrogne sans le sou et volage.

Film restauré par UCLA Film & Television Archive avec la participation de Ralph Sargent, Myra Reinhard Family Foundation, National Endowment for the Arts, et Jodie Foster, avec la coopération de Universal Studios.

ve 24 mar 21h00 [HL]
sa 01 avr 19h30 [GF]

NANA

DE DOROTHY ARZNER
ÉTATS-UNIS/1933/90' /VOSTF/35MM
AVEC ANNA STEN, LIONEL ATWILL,
RICHARD BENNETT, MAE CLARKE.

Nana est la coqueluche du théâtre de Paris de la Belle Époque. Elle attire beaucoup d'hommes, mais a un faible pour un officier.

me 29 mar 21h00 [GF]
sa 08 avr 19h30 [GF]

L'OBSESSION DE MRS CRAIG (CRAIG'S WIFE)

DE DOROTHY ARZNER
ÉTATS-UNIS/1936/73' /VOSTF/35MM
AVEC ROSALIND RUSSELL, JOHN
BOLES, BILLIE BURKE.

Harriet Craig a épousé Walter par sécurité. Lorsque celui-ci se retrouve mêlé à un meurtre, les commérages viennent perturber cet univers lisse et aseptisé.

Film préservé par the Library of Congress
sa 01 avr 14h30 [GF]
sa 08 avr 21h30 [GF]

Anybody's Woman

Nana

Sarah et son fils

PARAMOUNT ON PARADE

DE DOROTHY ARZNER, OTTO BROWER, EDMUND GOULDING, VICTOR HEERMAN, EDWIN H. KNOPF, ROWLAND V. LEE, ERNST LUBITSCH, LOTHAR MENDES, VICTOR SCHERTZINGER, A. EDWARD SUTHERLAND ET FRANK TUTTLE
ÉTATS-UNIS/1930/102' /VOSTF/16MM
AVEC JEAN ARTHUR, GARY COOPER, GEORGE BANCROFT, MAURICE CHEVALIER, JACK OAKIE, FREDRIC MARCH.
Plusieurs épisodes de music hall mis en scène par onze réalisateurs hollywoodiens.

lu 27 mar 16h45
ve 31 mar 21h30

LE PHALÈNE D'ARGENT (CHRISTOPHER STRONG)

DE DOROTHY ARZNER
ÉTATS-UNIS/1933/78' /VOSTF/35MM
D'APRÈS CHRISTOPHER STRONG, A ROMANCE DE GILBERT FRANKAU.
AVEC KATHARINE HEPBURN, COLIN CLIVE, BILLIE BURKE, HELEN CHANDLER, RALPH FORBES.

Une aviatrice n'ayant jamais connu l'amour se voit présenter un mari fidèle dans le cadre d'un pari.

Film issu des collections de la Library of Congress

me 22 mar 20h00
Ouverture de la rétrospective
di 02 avr 14h30

SARAH ET SON FILS (SARAH AND SON)

DE DOROTHY ARZNER
ÉTATS-UNIS/1930/86' /VOSTF/35MM
AVEC RUTH CHATTERTON, FREDRIC MARCH, FULLER MELLISH JR..

Le fils de Sarah est confié contre son gré par son mari à une famille riche qui aura les moyens de le nourrir et de l'élever.

Film restauré par UCLA Film & Television Archive avec la participation de National Endowment for the Arts, et Jodie Foster, avec la coopération de Universal Studios.

me 29 mar 19h00
me 05 avr 21h30

WORKING GIRLS

DE DOROTHY ARZNER
ÉTATS-UNIS/1931/80' /VOSTF/35MM
AVEC JUDITH WOOD, DOROTHY HALL, CHARLES « BUDDY » ROGERS.

Deux sœurs de l'Indiana s'installent à New York, décidées à faire carrière et à tomber amoureuses.

Film restauré par UCLA Film & Television Archive avec la participation de Jodie Foster, avec la coopération de Universal Studios et Paramount Pictures.

sa 25 mar 19h30
di 02 avr 20h30

L'Inconnue du palace

FESTIVAL INTERNATIONAL DE FILMS DE FEMMES DE CRÉTEIL 10-19 MARS

DOROTHY ARZNER REFAIT LE MONDE À SA MESURE

« Le travail du festival consiste depuis 39 ans à révéler l'œuvre des femmes cinéastes, vidéastes, documentaristes... du monde entier, d'en souligner l'apport original, de créer un espace de mise en valeur de leur travail d'investigation et de critique de la réalité ou de leurs créations.

Ce qui a suscité notre intérêt particulier pour le travail de Dorothy Arzner, c'est qu'il interroge fondamentalement l'identité, le sens de la vie et nos perceptions, à travers des fictions dont le *happy end* reste incertain et posé comme une interrogation ouverte. Et où les femmes habitent des rôles courageux et exposés aux luttes de classe et de genre.

La rétrospective en partenariat avec La Cinémathèque française sera lancée à Créteil lors d'une grande soirée le vendredi 17 mars avec une table ronde autour de l'œuvre de la cinéaste animée par Ariel Schweitzer et Jackie Buet, suivie de la projection du film *L'Inconnue du Palace (The Bride Wore Red)* à 18h30 à la MAC de Créteil. »

JACKIE BUET - DIRECTRICE DU FESTIVAL

Avec le soutien de

REMERCIEMENTS : JACKIE BUET, THIERRY FRÉMAUX, MAËLLE ARNAUD, AMAÏA SERRULLA, BBC, BRITISH FILM INSTITUTE NATIONAL ARCHIVE, LIBRARY OF CONGRESS, PARAMOUNT PICTURES, PARK CIRCUS, UCLA FILM & TELEVISION ARCHIVE, UNIVERSAL, WARNER.