
FRIEDRICH WILHELM MURNAU

RÉTROSPECTIVE
9 - 26 FÉVRIER

ENTENDS LA NUIT QUI MARCHE

MATHIEU MACHERET

Murnau est le grand poète de la nuit. Non pas la nuit qui dort paisiblement, mais celle qui déferle sur le monde, en déchaîne les puissances mortifères, s'insinue enfin jusqu'au cœur des hommes pour y semer le germe de l'effroi. Celle qui se lève comme un vent mauvais, assombrit toute perspective, contamine tout ce qu'elle touche, parcourt de son frisson universel l'échine de la moindre créature sensible. La nuit murnalienne agit comme un renversement des règnes et des équilibres, inflexion de la réalité qui tout à coup cesse d'être familière pour libérer l'entrelacs des forces occultes qui grouillaient au-dedans. Elle est ce moment où tout se gâte, où le ciel se couvre, la menace gronde et où le bonheur qu'on croyait acquis s'envenime. Tel le noir manteau de Méphistophélès qui, dans *Faust* (1926), s'abat sur le monde : elle abolit l'espace et fait chavirer le temps. Tout le cinéma de Murnau couve cette heure inquiète dont il n'a jamais cessé d'orchestrer l'avènement, ou plutôt l'éternel retour, faisant de son alternance avec le jour sa pulsation la plus profonde, son propre battement de cœur.

MALÉFICE RAMPANT

Cette nuit fut d'abord celle qui entoura l'existence du plus grand cinéaste allemand de la période muette, Friedrich Wilhelm Murnau, né Plumpe le 28 décembre 1888 dans la ville hanséatique de Bielefeld, au Nord-Est de l'Empire allemand. Artiste réservé et peu disert, venu au cinéma au seuil des années 1920 après s'être formé sur les planches auprès de Max Reinhardt (où il apprend le jeu, la régie et la mise en scène) et avoir servi au sein la *Luftstreitkräfte* (l'armée de l'air allemande), Murnau semble avoir été guetté toute sa vie par un maléfice rampant. Ce sort curieux qui lui l'a

d'abord soustrait à huit accidents d'avion consécutifs pendant la Première Guerre mondiale, pour l'attendre 13 ans plus tard au tournant de la Pacific Coast Highway, route littorale de Los Angeles où il mourut des suites d'un accident de voiture, le 11 mars 1931, sept jours seulement avant la présentation de son dernier film, *Tabou*. Le tournage en Polynésie française de cette production atypique, de janvier à octobre 1930, fut perturbé tout du long par une série d'incidents étranges, que les natifs attribuaient à la profanation par l'équipe de sites sacrés. Un incendie inexplicable fit partir en fumée l'habitation que le cinéaste s'était fait construire à Tahiti sur un terrain désigné « tabou ». Pendant la guerre, les deux amis les plus proches qu'il eût jamais - l'écrivain et compositeur Hans Ehrenbaum-Degele et le peintre Franz Marc - eurent le malheur de succomber presque coup sur coup, l'un sur la front russe, l'autre à Verdun, double perte qui le laissera à jamais inconsolable, compagnon du silence.

UN CINÉMA DE L'AFFECTION

Courant sur à peine plus d'une décennie (les années 1920) et en partie perdue, l'œuvre de Friedrich Wilhelm Murnau est l'un de ces sortilèges éblouissants qui, dans la droite lignée de l'école scandinave, firent toute la splendeur de l'art muet. Ses films ne racontent rien d'autre que la façon dont la nuit s'abat sur les hommes, comment celle-ci finit toujours par les visiter, les atteindre, les affecter, comme celle planant sur le champ maudit de *La Terre qui flambe* (1922), parcelle pétrolière qui rend toute une famille folle et malheureuse. Partant, le cinéma de Murnau, trop souvent assimilé à l'expressionnisme, alors qu'il n'en fut que voisin, est celui de l'affection, décrivant l'infléchissement de l'âme

City Girl

Tabou

Nosferatu le vampire

sous les assauts d'un vent mauvais, souffle profond venu du fond des âges. Motifs qu'on admire à l'état pur dans ce chef-d'œuvre absolu qu'est *Nosferatu le vampire* (1922), où toute une ville bascule dans l'égarément à l'arrivée du comte Orlock, créature vampirique se mouvant dans les plis de l'espace et du temps, semant sur son chemin la peste et l'ombre, subjuguant ses priors par sa lenteur hypnotique. Murnau le dépeint parmi hyènes, rats, polypes et plantes carnivores comme l'émanation d'une nature au paroxysme de son dérèglement. Dans *Faust*, la nuit pestilentielle prend la forme d'une exhalaison noirâtre que Méphisto souffle sur un village, propageant le désordre pour mieux se soumettre l'âme d'un honnête savant.

L'AMOUR HANTÉ

Or ici, le désastre extérieur n'est jamais que le reflet d'un autre encore plus important, d'ordre intime : la perte d'un amour, la destruction de l'être aimé - Hutter exposant Ellen à la morsure du vampire ou Faust abandonnant Marguerite à celle de l'hiver. Dans *L'Aurore* (1927), premier film que Murnau tourne à Hollywood sur l'invitation de William Fox, une citadine en goguette, qui a tous les attributs du vampire (manteau de nuit et griffes acérées), détourne un pauvre agriculteur de sa jeune épouse et lui suggère l'idée de la noyer ; le film n'a d'autre objet que cette ombre de la désunion

fondant sur le couple, drame frôlé et repoussé par l'une des plus belles virées en ville qui soient, comme un retour aux sources de l'affection pure. Trois ans plus tard, *City Girl* (1930) reprend le même motif, mais cette fois, c'est la femme venue de la ville qui est tentée de s'échapper avec un travailleur agricole. Dégraissé des tours de force de *L'Aurore*, ce film simple et dénudé, réalisé en partie à distance par un Murnau ayant quitté le plateau en cours de route, atteint une forme de naturel miraculeux qui touche au sublime. L'amour selon Murnau, singulièrement malade (« romantique », dirait-on), est perpétuellement hanté par le spectre de sa propre dépossession, comme dans *Phantom* (1922), où un homme frappé au cœur par la vision fugace d'une femme se perd à en modeler une seconde à son image (le syndrome *Vertigo* avant l'heure). Jamais cette essence délétère ne serait aussi bien saisie que dans *Tabou*, ce dernier film maudit d'avoir approché de si près le mal d'amour : un maléfice flottant et invisible qui, le soir venu, se glisse comme l'ombre d'un vieillard entre les huttes de Bora-Bora, inoculant le poison de la peur dans le cœur des deux amants en cavale. Bientôt, la nuit se liguera contre eux pour les expulser d'un seul coup hors du jardin d'Éden. Tel le portier du *Dernier des hommes* (1924) humilié par la perte de sa prestigieuse livrée, les héros murnaldiens ne connaissent d'autre destinée que la chute. ●

FRIEDRICH WILHELM MURNAU

LES FILMS

L'AURORE (SUNRISE)

DE FRIEDRICH W. MURNAU
ÉTATS-UNIS/1926/106'/INT. FR./DCP
D'APRÈS LA NOUVELLE *LE VOYAGE À
TILSITT* DE HERMANN SUDERMANN.
AVEC GEORGE O'BRIEN, JANET
GAYNOR, MARGARET LIVINGSTON.

Un fermier tente de tuer
sa femme pour rejoindre
sa maîtresse.

di 13 fév 14h30 HL

Accompagnement musical

par Karol Beffa

me 23 fév 21h00 GF

LA DÉCOUVERTE D'UN SECRET (SCHLOSS VOGELÖD)

DE FRIEDRICH W. MURNAU
ALLEMAGNE/1921/82'/INT. FR./DCP
D'APRÈS LE ROMAN *LE CHÂTEAU DE
VOGELÖD* DE RUDOLF STRATZ.
AVEC ARNOLD KORFF, LULU KORFF-
KYSER, LOTHAR MEHNERT.

La baronne de Safferstätt, dont
le premier mari a été assassiné,
se rend dans un château avec des
amis pour une partie de chasse.
Là, elle retrouve son beau-
frère, soupçonné du meurtre.

me 16 fév 21h15 GF

me 23 fév 19h00 GF

Accompagnement musical

par Jean-François Zygel

je 24 fév 19h00 HL

CITY GIRL

DE FRIEDRICH W. MURNAU
ÉTATS-UNIS/1928/77'/INT. FR./35MM
D'APRÈS LA PIÈCE *THE MUD
TURTLE* D'ELLIOTT LESTER.
AVEC CHARLES FARRELL, MARY
DUNCAN, DAVID TORRENCE.

Un jeune paysan ramène
de la ville une serveuse
qu'il a épousée mais qui ne
plaît pas à ses parents.

Film également connu sous
le titre *Our Daily Bread* et, en
français, *La Bru* et *L'Intruse*.

me 09 fév 20h00 HL

Ouverture de la rétrospective

Ciné-mix par Arandel

je 24 fév 17h00 HL

LE DERNIER DES HOMMES (DER LETZTE MANN)

DE FRIEDRICH W. MURNAU
ALLEMAGNE/1924/90'/INT. FR./DCP
AVEC EMIL JANNINGS, MALY
DELSCHAFT, MAX HILLER.

Le portier d'un grand hôtel,
jugé trop vieux, est muté dans
les toilettes du sous-sol.

je 10 fév 19h00 HL

Accompagnement musical

par Jean-François Zygel

je 24 fév 19h00 HL

Le Dernier des hommes

FAUST (FAUST - EINE DEUTSCHE VOLKSSAGE)

DE FRIEDRICH W. MURNAU
ALLEMAGNE/1926/107'/INT. FR./DCP
D'APRÈS LA PIÈCE *FAUST* DE JOHANN
WOLFGANG VON GOETHE.
AVEC GÖSTA EKMAN, EMIL
JANNINGS, CAMILLA HORN.

Après avoir semé la
peste, Méphisto propose
un pacte à Faust.

ve 11 fév 19h00 HL

Accompagnement musical

par Jacques Cambra

je 17 fév 21h15 HL

LES FINANCES DU GRAND-DUC (DIE FINANZEN DES GROSSHERZOGS)

DE FRIEDRICH W. MURNAU
ALLEMAGNE/1923/78'/INT. FR./DCP
D'APRÈS LE ROMAN *DIE FINANZEN DES
GROSSHERZOGS* DE FRANK HELLER.

AVEC HARRY LIEDTKE, MADY
CHRISTIANS, GUIDO HERZFELD.

Dans les Balkans, un prince ruiné
tombe sous la coupe d'un usurier.

me 16 fév 19h30 GF

sa 26 fév 18h30 JE

MARIZZA, GENANT DIE SCHMUGGLERMADONNA

DE FRIEDRICH W. MURNAU
ALLEMAGNE/1920/14'/INT. FR./35MM
AVEC ADELE SANDROCK, HARRY FRANK,
HANS HEINRICH VON TWARDOWSKI.

Ce fragment, retrouvé dans
une collection privée italienne,
est la seule trace subsistant
d'un film perdu de Murnau.

Suivi de

PHANTOMBILDER

D'ENNO PATALAS, FRIEDA GRAFE
RFA/1988/44'/VOSTF/NUMÉRIQUE

Un essai sur Friedrich W.
Murnau réalisé à l'occasion
de son 100e anniversaire.

Suivi de

SATANAS

DE FRIEDRICH W. MURNAU
ALLEMAGNE/1919/2'/NUMÉRIQUE
AVEC CONRAD VEIDT, FRITZ
KORTNER, SADJAH GEZZA.

Fragment d'un film disparu,
composé de trois épisodes
montrant l'influence du diable
dans les actions humaines à
trois époques différentes.

ve 18 fév 17h30 HL

sa 19 fév 20h30 JE

Murnau's 4 Devils: Traces of a Lost Film

Promenade dans la nuit

Tartuffe

MURNAU'S 4 DEVILS: TRACES OF A LOST FILM

DE JANET BERGSTROM
ÉTATS-UNIS/2003/40'/VOSTF/VIDÉO

À partir de photos et d'archives, une reconstitution du film perdu de Murnau réalisé entre *L'Aurore* et *City Girl*.
ve 18 fév 19h30

[Voir aussi discussion p. 78](#)

NOSFERATU LE VAMPIRE (NOSFERATU, EINE SYMPHONIE DES GRAUENS)

DE FRIEDRICH W. MURNAU
ALLEMAGNE/1921/94'/INT. FR./DCP
D'APRÈS LE ROMAN *DRACULA*
DE BRAM STOKER.

AVEC MAX SCHRECK, ALEXANDER
GRANACH, GUSTAV VON WANGENHEIM.

Thomas Hutter, un jeune
clerc de notaire, part pour la
Transylvanie pour vendre une
propriété au comte Orlok.
Accueilli dans le sinistre château
de son hôte, il ne tarde pas à
découvrir sa véritable nature.

sa 12 fév 20h30

[Ciné-mix par Murcof](#)
je 24 fév 21h00

NOSFERATU LE VAMPIRE, LA DOUZIÈME HEURE (DIE ZWÖLFTE STUNDE - EINE NACHT DES GRAUENS)

DE FRIEDRICH W. MURNAU
ALLEMAGNE/1930/90'/INT. FR./35MM
D'APRÈS LE ROMAN *DRACULA*
DE BRAM STOKER.

AVEC MAX SCHRECK, ALEXANDER
GRANACH, GUSTAV VON WANGENHEIM.

Montage alternatif de *Nosferatu*
le vampire intégrant des plans
inédits et une « fin heureuse ».

lu 21 fév 19h30

sa 26 fév 16h30

PHANTOM

DE FRIEDRICH W. MURNAU
ALLEMAGNE/1922/121'/INT. FR./DCP
D'APRÈS LE ROMAN *PHANTOM*
DE GERHART HAUPTMANN.

AVEC ALFRED ABEL, FRIDA
RICHARD, AUD EGEDE-NISSEN.

Lubota, un modeste employé et
aspirant poète, est renversé par
une voiture à cheval conduite
par une femme en blanc. Le
souvenir de l'inconnue le hante,
jusqu'au jour où il croit la
reconnaître dans une taverne.

Film également connu en français
sous le titre *Le Fantôme*.

di 13 fév 19h00

lu 21 fév 17h00

PROMENADE DANS LA NUIT (DER GANG IN DIE NACHT)

DE FRIEDRICH W. MURNAU
ALLEMAGNE/1920/70'/INT. FR./35MM
AVEC OLAF FÖLNS, ERNA
MORENA, CONRAD VEIDT, GUDRUN
BRUUN-STEFFENSEN.

Un médecin quitte tout et
s'installe dans un village
de pêcheurs pour l'amour
d'une danseuse. Il guérit un
peintre aveugle, qui lui vole
le cœur de la jeune fille.

lu 14 fév 17h30

di 20 fév 14h30

TABOU (TABU)

DE FRIEDRICH W. MURNAU
ÉTATS-UNIS/1929/86'/INT. FR./DCP
AVEC RERI, MATAHI, HITU.

La belle Reri et Matahi, un
pêcheur de perles à Bora-
Bora, sont amoureux. Mais
Hitu, le prêtre de la tribu,
désigne la jeune fille pour être
la vierge vouée aux dieux, et
elle est désormais taboue.
Matahi décide de l'enlever.

sa 12 fév 14h30

[Voir aussi discussion p. 78](#)
sa 19 fév 15h00

TARTUFFE (HERR TARTÜFF)

DE FRIEDRICH W. MURNAU
ALLEMAGNE/1925/65'/INT. FR./DCP
D'APRÈS LA PIÈCE *LE
TARTUFFE* DE MOLIÈRE.
AVEC EMIL JANNINGS, WERNER
KRAUSS, LIL DAGOVER.

La projection d'un film inspiré du
Tartuffe de Molière va permettre
à un riche vieillard d'ouvrir
les yeux sur sa gouvernante
cupide et hypocrite.

di 13 fév 17h00

je 17 fév 17h30

LA TERRE QUI FLAMBE (DER BRENNENDE ACKER)

DE FRIEDRICH W. MURNAU
ALLEMAGNE/1922/96'/INT. FR./35MM
AVEC WERNER KRAUSS, EUGEN
KLÖPPER, WLADIMIR GAIDAROW.

Deux frères s'affrontent à propos
d'une parcelle de terrain.

di 13 fév 21h30

je 17 fév 19h00

EN PARTENARIAT AVEC

F.W. Murnau
MURNAU STIFTUNG

sacem
Société d'Animation Cinématographique

FRIEDRICH WILHELM MURNAU

RENCONTRES & CONFÉRENCES

CONFÉRENCE

LA « BIBLE » DU FAUST DE F. W. MURNAU

PAR WERNER SUDENDORF
(SOUS RÉSERVE)

Un document unique permet aujourd'hui de mieux connaître le tournage du *Faust* de Murnau : la « Bible », énorme volume, à la fois accessoire du film et recueil de photos et de dessins rassemblés par Robert Herlth, puis offert à Murnau à la fin du tournage. Dans le cadre de la rétrospective des films de F. W. Murnau à la Cinémathèque française, cette pièce magistrale, récemment redécouverte après un long sommeil et restaurée, sera présentée et commentée, illustrations à l'appui.

Pour le *Faust* de Friedrich Wilhelm Murnau (Allemagne, UFA, 1926), l'un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma, Murnau s'est entouré d'artistes extraordinaires : les décorateurs Walter Röhrig et Robert Herlth, le chef opérateur Carl Hoffmann. Le tournage se déroule aux Studios Tempelhof à Berlin, avec les acteurs Emil Jannings, Camilla Horn, Gösta Ekman... Traversé de visions romantiques et expressionnistes, imprégné par Goethe et la peinture de Rembrandt, le film est riche en « effets spéciaux » d'une audace incroyable.

Werner Sudendorf, historien du cinéma, est l'auteur de nombreuses publications sur l'histoire du cinéma allemand et international, entre autres : *Metropolis: Ein filmisches Laboratorium der modernen Architektur* (sous la direction de Wolfgang Jacobsen, 2000), *Erich Kettelhut: Der Schatten des Architekten* (2009), *Fritz Langs Metropolis* (en co-direction avec Franziska Latell, 2010).

ve 11 fév 14h30

FILM + DISCUSSION

AVEC NICOLAS CHEMLA

À la suite de la projection de *Tabou* de Friedrich W. Murnau (voir p. 77)

« Murnau ne vivait que par et pour son amour de l'art. À ses yeux, le cinéma était un art à part entière, et, aussi divertissant qu'il puisse être, s'inscrivait dans la continuité d'une longue lignée de chefs-d'œuvre picturaux – à un autre niveau, sur une autre "dimension", certes, mais le digne héritier des grands maîtres de la peinture. La nature était son matériau ; l'ombre et la lumière, sa palette et son pinceau. »

(Nicolas Chemla, *Murnau des ténèbres*)

Anthropologue de formation, **Nicolas Chemla** est romancier, essayiste et chroniqueur. Il est l'auteur de *Monsieur Amérique* (Séquier, 2019) et de *Murnau des ténèbres* (Cherche Midi, 2021), qui raconte le tournage « maudit » de *Tabou* autant que la magie des îles des mers du Sud. Passionné de romantisme noir, de cinéma transgressif et d'une littérature « impure », il aime créer des ponts entre les cultures, les sujets et les points de vue, et déplacer les frontières de genre.

Bernard Benoliel est directeur de l'Action culturelle et éducative de la Cinémathèque française.

sa 12 fév 14h30

À partir de 17h, la discussion sera suivie d'une signature par Nicolas Chemla de son ouvrage à la librairie de la Cinémathèque.

FILM + DISCUSSION

AVEC JANET BERGSTROM

À la suite de la projection de *Murnau's 4 Devils: Traces of a Lost Film* de Janet Bergstrom (voir p. 77)

« La caméra [de *4 Devils*] doit galoper après l'écuyère, montrer en passant les larmes peintes du clown et, partant de lui, bondir jusqu'à une loge pour découvrir le visage de la femme riche qui pense au clown. Dans ce but, j'ai fait construire une sorte de grue dotée pour la caméra d'un plateau qui se balance à une extrémité. » (F. W. Murnau, « Films of the Future », *McCall's Magazine*, septembre 1928)

Professeure en études cinématographiques à UCLA (Los Angeles), **Janet Bergstrom** consacre ses recherches aux réalisateurs européens ayant connu une carrière internationale : Murnau, Renoir, Hitchcock, Sternberg et Lang. Elle a publié des essais visuels dans de nombreuses éditions DVD, et écrit actuellement un essai sur la mise en scène chez Murnau.

ve 18 fév 19h30

Faust