

GÉRARD OURY

RÉTROSPECTIVE
2 SEPTEMBRE - 25 OCTOBRE

AVEC LE SOUTIEN DE GAUMONT

GÉRARD OURY, LA FOLIE DES GRANDEURS

ADRIEN VALGALIER

À quarante ans passés, Gérard Oury trouve sa véritable vocation et passe du métier d'acteur à celui de réalisateur. Cet ancien pensionnaire de la Comédie-Française sort son premier long métrage en 1960, mais ce n'est qu'à partir de son quatrième film, *Le Corniaud* (1965), qu'il s'engage définitivement dans la comédie, genre qui fera sa gloire et dont il sera l'un des plus éminents artisans dans le cinéma français des années 1960 à 1980.

L'habitude de voir les films de Gérard Oury à la télévision peut nous faire perdre de vue la dimension qu'ils pouvaient revêtir au moment de leur sortie. Au début des années 1960, si l'on excepte des cinéastes au ton plus singulier comme Jacques Tati, Pierre Étaix ou Jean-Pierre Mocky, la comédie française se confine le plus souvent dans le comique de mots et de mœurs. Héritière du théâtre de boulevard, elle puise l'essentiel de ses effets comiques dans l'oral. La mise en scène s'y appauvrit en n'étant qu'un simple enregistrement de la performance de l'acteur.

UN DÉSIR DE BEAUTÉ

Ce cinéma statique et babillard, financé à la va-vite, ne trouve que peu de grâce aux yeux de Gérard Oury qui, lorsqu'il se décide à réaliser une comédie sur les conseils de Louis de Funès, qu'il a engagé pour un petit rôle dans *Le Crime ne paie pas*, rêve d'un film en couleurs, de plans larges et de grands espaces. Il écrit dans ses *Mémoires d'éléphant* à propos du *Corniaud* : « De Naples à Bordeaux, je veux réaliser ce film itinérant entièrement sur des voitures en marche. Et ras le bol les productions comiques

Le Corniaud

La Folie des grandeurs

Tournage de La Grande Vadrouille

bon marché, moches et vulgaires. Je tournerai dans des sites magnifiques : Villa d'Este, château Saint-Ange, Pise, la Toscane. » Le projet, ambitieux, est soutenu par le producteur Robert Dorfmann qui, même lorsque le budget du film est dépassé en cours de tournage, ne lâche pas son réalisateur. Oury est épaulé à l'image par le chef-opérateur Henri Decaë, qui a notamment signé la photographie scintillante de *Plein soleil* de René Clément. Le film sera un succès immense en son temps, un triomphe comique encore aujourd'hui. Gérard Oury a constamment cultivé ce désir de beauté de l'image, cette envie « d'oxygéner » la comédie pour mieux rompre avec une certaine tradition.

LE GOÛT DU GAG

Sans renoncer au bon mot et à l'échange de répliques savoureuses, Gérard Oury met au premier rang le gag visuel. En cela, il est plus proche du burlesque américain, de Charles Chaplin et Jerry Lewis, et du cinéma comique français des premiers temps (Max Linder, André Deed) que des comédies de son époque. Il ne s'économise pas sur l'écriture de ses films, peaufinant jusqu'à l'obsession la moindre situation. À l'instar des pères du burlesque, il pense en permanence la situation de l'acteur par rapport à son environnement, aux éléments de rupture et de dislocation qui peuvent exister entre eux. En ce sens, *Les Aventures de Rabbi Jacob* est son film qui pousse au plus haut degré ce principe de distorsion. Le corps n'est jamais une fin en soi chez Gérard Oury, il se manifeste pleinement dans la contradiction. Ses choix de casting sont tout entiers dirigés vers cette finalité. Les personnages de Louis de Funès ne se révèlent que plus vifs et nerveux face à la bonhomie tranquille de Bourvil, mesquins et chétifs devant l'élégance classique d'Yves Montand. Oury injecte cette même logique de rebondissement dans les trames narratives. Ses films sont perclus de soubresauts, de trajets en zigzags incessamment contrariés dans une dynamique jubilatoire. Son comique n'a jamais été

autre que situationnel : placer des personnages là où ils ne devraient pas être, les associer avec ceux qu'ils ne devraient pas fréquenter. La mécanique du réalisateur est bien huilée mais n'alourdit pas pour autant l'ensemble. Les rouages sont habilement masqués par cette exigence visuelle, cette profusion de gags qui sont autant la marque d'une générosité de l'artiste envers son spectateur que d'un appétit de cinéma et de grand spectacle.

UNE FRANCE INTERLOPE

Un regard d'ensemble sur l'œuvre de Gérard Oury confirme un attrait certain pour la contrebande et les milieux clandestins. Citons pêle-mêle la Résistance dans *La Grande Vadrouille*, le rapt du *Cerveau*, la cavale d'un condamné et son avocat dans *La Carapate*, le groupe anarchiste terroriste de *La Vengeance du serpent à plumes* ou encore les services secrets dans *Vanille Fraise*, liste à laquelle nous pourrions ajouter les innombrables affaires de mafiosi et d'agents troubles (*Le Corniaud*, *La Folie des grandeurs*, *Le Coup du parapluie*). Le cinéma de Gérard Oury est travaillé par ce glissement entre la légalité et l'illégalité, l'ordre et la fraude, le franchissement de cette barrière entraînant toujours une fuite en avant (et ainsi la mise en route de la narration). Cette tendance déploie au grand jour la propension qu'a toujours eue le cinéaste à déporter la comédie vers le film d'action, avec l'une de ses formules les plus caractéristiques qu'est la course-poursuite. Elle est aussi le signe d'une ambition poétique : donner aux personnages l'occasion de se révéler autrement, d'aller vers l'interdit, de s'extraire de leur condition et de leur zone de confort pour se révéler à eux-mêmes. Les films de Gérard Oury sont à relire à l'aune de ce fantasme d'être un autre. Ce jeu de truchement – on se déguise beaucoup chez le réalisateur, en soldat allemand, en dame de la cour, en rabbin – ouvre le chemin à un apprentissage, ou plutôt à un renoncement, de ses défauts, craintes et a priori. Ce cinéma est nourri par un espoir, celui que le rire puisse améliorer le cœur des hommes et réconcilier les contraires. ●

GÉRARD OURY

LES FILMS

L'As des as

L'AS DES AS

DE GÉRARD OURY

FRANCE-RFA/1982/110'/DCP
AVEC JEAN-PAUL BELMONDO, MARIE-FRANCE PISIER, RACHID FERRACHE.

L'entraîneur Jo Cavalier accompagne l'équipe de boxe nationale aux Jeux Olympiques de Berlin. Durant le voyage, il prend en charge un enfant de dix ans, poursuivi par la Gestapo.

di 13 sep 20h00

LES AVENTURES DE RABBI JACOB

DE GÉRARD OURY

FRANCE-ITALIE/1973/100'/DCP
AVEC LOUIS DE FUNÈS, CLAUDE GIRAUD, HENRI GUYBET.

À la suite d'un quiproquo, Victor Pivert, homme d'affaires irascible et raciste, se retrouve mêlé à un règlement de comptes entre terroristes d'un pays arabe. Pour semer ses poursuivants, il se déguise en rabbin.

sa 12 sep 15h00

[Voir aussi Dialogue p. 21](#)

LA CARAPATE

DE GÉRARD OURY

FRANCE/1978/105'/35MM
AVEC PIERRE RICHARD, VICTOR LANOUX.

Mai 68. Profitant d'une mutinerie à la prison où il est incarcéré à Lyon, Martial Gaulard, injustement condamné à mort, entraîne son avocat dans son évasion. S'ensuit une folle équipée à travers la France.

lu 19 oct 14h30

[Voir aussi Conférence p. 22](#)

LE CERVEAU

DE GÉRARD OURY

FRANCE-ITALIE/1968/115'/DCP
AVEC JEAN-PAUL BELMONDO, BOURVIL, DAVID NIVEN, ELI WALLACH.

De Paris à Bruxelles, un train spécial transporte les fonds secrets des nations de l'OTAN. Le butin est convoité par la bande d'Arthur, petit truand débrouillard, et par celle du Cerveau, brillant escroc aux moyens considérables.

me 09 sep 19h30

LE CORNIAUD

DE GÉRARD OURY

FRANCE-ITALIE/1964/110'/DCP
AVEC BOURVIL, LOUIS DE FUNÈS, VENANTINO VENANTINI.

Saroyan, trafiquant en tout genre, utilise l'honnête et naïf Antoine Maréchal pour conduire de Naples à Bordeaux une Cadillac remplie d'or et d'héroïne.

di 13 sep 14h30

[Séance suivie d'une discussion](#)

[avec Danièle Thompson](#)

lu 05 oct 14h30

[Voir aussi Conférence p. 22](#)

LE COUP DU PARAPLUIE

DE GÉRARD OURY

FRANCE/1980/101'/35MM
AVEC PIERRE RICHARD, GERT FROEBE, VALÉRIE MAIRESSE.

Grégoire Lecomte, acteur raté, est confondu avec un dangereux tueur à gages, et se retrouve chargé d'un contrat : éliminer un riche industriel avec la pointe empoisonnée d'un parapluie.

sa 05 sep 18h30

LE CRIME NE PAIE PAS

DE GÉRARD OURY

FRANCE-ITALIE/1961/158'/35MM
D'APRÈS LES BANDES DESSINÉES DE PAUL GORDEAUX.
AVEC EDWIGE FEUILLÈRE, MICHÈLE MORGAN, ANNIE GIRARDOT, PHILIPPE NOIRET.

Tromperies, vengeance, adultère et crime parfait : quatre sketches adaptés de bandes dessinées parues dans *France-Soir*, inspirées des *Chroniques italiennes* de Stendhal.

di 06 sep 20h30

FANTÔME AVEC CHAUFFEUR

DE GÉRARD OURY

FRANCE/1995/81'/35MM
AVEC PHILIPPE NOIRET, GÉRARD JUGNOT, JEAN-LUC BIDEAU.

Un grand chef d'entreprise et son chauffeur meurent à vingt-quatre heures d'intervalle. Habités à une stricte relation de patron à employé, ils vont devoir, dans l'au-delà, apprendre à cohabiter.

je 10 sep 19h30

LA FOLIE DES GRANDEURS

DE GÉRARD OURY

FRANCE-ESPAGNE-ITALIE-RFA/1971/113'/DCP
D'APRÈS LA PIÈCE RUY BLAS DE VICTOR HUGO.

AVEC LOUIS DE FUNÈS, YVES MONTAND, ALICE SAPIRITCH.

Le cupide Don Salluste profite de ses fonctions de ministre des Finances du roi d'Espagne pour s'enrichir. Mais la reine le déteste et le chasse de la cour. Ivre de vengeance, il décide de la compromettre grâce à son valet Blaze.

me 02 sep 20h00

[Ouverture de la rétrospective,](#)

[en présence de Danièle Thompson](#)

di 25 oct 15h00

LA GRANDE VADROUILLE

DE GÉRARD OURY

FRANCE-GRANDE-BRETAGNE/1966/122'/DCP
AVEC LOUIS DE FUNÈS, BOURVIL, MARIE DUBOIS, TERRY-THOMAS.

1942 : trois officiers d'un bombardier anglais abattu par les Allemands au-dessus de Paris occupée sautent en parachute et atterrissent en différents endroits de la capitale. Ils sont cachés par deux civils français, qui n'ont d'autre choix que de les mener en zone libre.

sa 05 sep 14h30

[Séance à partager en famille,](#)

[accessible aux enfants.](#)

di 18 oct 15h00

Séance Jeune Public avec présentation spécifiquement adaptée aux enfants

GÉRARD OURY

LES FILMS

Le Schpountz

LÉVY ET GOLIATH

DE GÉRARD OURY
FRANCE/1986/105'/DCP
AVEC RICHARD ANCONINA, MICHEL BOUJENAH, MAXIME LEROUX, JEAN-CLAUDE BRIALY.

Tout juste arrivé à Paris, Moïse Lévy, juif traditionaliste, se retrouve involontairement mêlé à un trafic de diamants, ce qui lui vaut l'antipathie de Goliath, un chef de bande.

sa 12 sep 18h30

LA MAIN CAUDE

DE GÉRARD OURY
FRANCE-ITALIE/1959/94'/35MM
AVEC JACQUES CHARRIER, PAULETTE DUBOST, ALFRED ADAM.

Entre combines et quiproquos, une forte somme d'argent passe de main en main.

je 03 sep 19h00

LA MENACE

DE GÉRARD OURY
FRANCE-ITALIE/1960/75'/16MM
D'APRÈS LE ROMAN *LES MARIOLLES* DE FRÉDÉRIC DARD.

AVEC MARIE-JOSÉ NAT, ROBERT HOSSEIN, ELSA MARTINELLI.

Pour pouvoir intégrer la bande des Mariolles, la jeune Josépha achète une moto avec de l'argent emprunté au pharmacien du village, qui s'intéresse à elle.

Mais quand une fille du groupe est retrouvée assassinée, elle le dénonce à la police.

je 03 sep 21h00

LE SCHPOUNTZ

DE GÉRARD OURY
FRANCE/1998/84'/35MM
AVEC SMAÏN, SABINE AZÉMA, TICKY HOLGADO.

Trénée, qui rêve de devenir une vedette du cinéma, saisit l'occasion quand arrive dans son village l'équipe d'un film en plein repérages : puisqu'il connaît la région par cœur, il propose son aide.

Remake du film tourné en 1938 par Marcel Pagnol avec Fernandel.

sa 12 sep 20h45

LA SOIF DE L'OR

DE GÉRARD OURY
FRANCE/1992/86'/35MM
AVEC CHRISTIAN CLAVIER, TSILLA CHELTON, CATHERINE JACOB.

Urbain Dieudonné a réussi à amasser mille lingots d'or à l'insu de son épouse, ex-inspectrice des impôts, et de son homme à tout à faire. Aidé de sa grand-mère, il cherche à faire passer le magot en Suisse.

me 09 sep 22h00

VANILLE FRAISE

DE GÉRARD OURY
FRANCE-ITALIE/1989/109'/VO/35MM
AVEC PIERRE ARDITI, SABINE AZÉMA, ISAACH DE BANKOLÉ.

Clarisse Boulanger, ancienne membre de la DGSE, est contactée pour une mission exceptionnelle : la destruction d'un yacht appartenant à un trafiquant d'armes. Son mari, qui ignore tout de ses activités, se trouve mêlé malgré lui à l'opération.

je 10 sep 21h45

LA VENGEANCE DU SERPENT À PLUMES

DE GÉRARD OURY
FRANCE/1984/105'/35MM
AVEC COLUCHE, MARUSCHKA DETMERS, LUIS REGO, FARID CHOPEL.

Loulou reçoit en héritage l'appartement de sa grand-mère. Lorsqu'il vient en prendre possession, il découvre deux charmantes jeunes terroristes qui y ont élu domicile et des placards remplis d'armes et d'explosifs.

di 06 sep 17h30

GÉRARD OURY ACTEUR ET SCÉNARISTE

LE MIROIR À DEUX FACES

D'ANDRÉ CAYATTE
FRANCE-ITALIE/1958/96'/DCP
AVEC MICHÈLE MORGAN, BOURVIL, SANDRA MILO, GÉRARD OURY.

Marie-José est amoureuse de son patron, mais celui-ci lui préfère sa sœur, plus jolie. Après dix ans d'une vie terne, elle fait la connaissance d'un chirurgien prêt à transformer son visage.

Gérard Oury a cosigné le scénario et interprète le chirurgien.

sa 05 sep 20h45

La Grande Vadrouille

La Soif de l'or

Vanille Fraise

La Vengeance du serpent à plumes

FILM + DIALOGUE

AVEC DANIELÉ THOMPSON

ANIMÉ PAR ALAIN KRUGER ET FRÉDÉRIC BONNAUD

À la suite de la projection des *Aventures de Rabbi Jacob* de Gérard Oury (voir P.18)

« Louis de Funès est un extraordinaire interprète comique. C'est peut-être le seul acteur au monde qui ait la possibilité d'être odieux sans être antipathique. Notre propos n'est pas, à de Funès et moi, de faire de la politique. Nous ne sommes pas des gens qui véhiculons des messages. Néanmoins, il y a derrière les gags, derrière l'humour, derrière le comique fantastique de Louis, quelque chose qui, je l'espère, va passer à cet égard et qui touchera peut-être le cœur des hommes. »

Gérard Oury, archive INA, 20 octobre 1973

Danièle Thompson est réalisatrice (*La Bûche, Fauteuils d'orchestre, Le code a changé...*) et scénariste (*La Boum, Cousin, cousine, La Reine Margot...*). Elle est la fille du cinéaste Gérard Oury dont elle a co-écrit, à partir de *La Grande Vadrouille*, presque tous les scénarios, dont celui des *Aventures de Rabbi Jacob* et de *Les As des as*.

Alain Kruger est commissaire de l'exposition Louis de Funès à la Cinémathèque française. Il assure sur Canal+ la production éditoriale, depuis sa création il y a quinze ans, de l'émission de cinéma *Le Cercle*, et depuis l'automne 2019 du *Cercle Séries*.

Frédéric Bonnaud est directeur général de la Cinémathèque française.

sa 12 sep 15h00

Séance suivie de la signature du catalogue de l'exposition à partir de 18h à la Librairie de la Cinémathèque française.

GÉRARD OURY / LOUIS DE FUNÈS CONFÉRENCES

Le Corniaud

CONFÉRENCES : « LA COMÉDIE FRANÇAISE DES ANNÉES 1960 ET 1970 »

En partenariat avec l'Université permanente de la ville de Paris.

Chaque conférence, d'une durée d'une heure, sera suivie de la projection d'un film dans son intégralité.

Ces conférences seront menées par **Adrien Valgalier**, doctorant en études cinématographiques à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Sa thèse en cours porte sur la comédie populaire française des années 1960-1970. Ses travaux défendent une vision historique et culturelle des formes cinématographiques. Il mène aussi une activité de critique de cinéma pour la revue *La Septième Obsession* et collabore avec la Semaine de la Critique au Festival de Cannes.

1. UNE ENVIE DE GRANDS ESPACES : LA COMÉDIE PART À L'AVENTURE

Au début des années 1960, le cinéma français est en crise et doit retrouver son attractivité. Dans ce sillage, une partie de la production comique prend une nouvelle tournure, quitte Paris et ses intérieurs, ses réflexes vaudevillesques et ses bons mots.

Gérard Oury est un des premiers à s'engager dans cette direction. En Cinémascope et en couleur, les comédies soignent leur plastique, renforcent leurs gags visuels et redonnent au rire une dimension spectaculaire.

Tu 05 oct 14h30

À la suite de la conférence, projection d'un film choisi par le conférencier : *Le Corniaud* de Gérard Oury (voir P.18)

2. RIRE EN SOCIÉTÉ, RIRE DE LA SOCIÉTÉ : AVEC ELLE ET CONTRE ELLE

De la « civilisation du loisir » à la fin des Trente Glorieuses, les décennies 1960-1970 sont secouées par plusieurs changements économiques, sociétaux et culturels. La comédie ne rate pas le coche et pointe les transformations, ambivalences et contradictions d'une société en mutation. Tout passe au crible du rire : les conflits générationnels, la modernisation des modes de vie, l'évolution des mœurs, les écarts culturels, l'urbanisation...

Tu 12 oct 14h30

À la suite de la conférence, projection d'un film choisi par le conférencier : *L'Aile ou la cuisse* de Claude Zidi (voir P.10)

3. NÉGOCIATIONS HISTORIQUES : IMAGINAIRES D'ÉPOQUES ET DE GUERRES

Lorsqu'elle se plonge dans des temps reculés, la comédie joue davantage sur le détournement d'une histoire officielle et normée que sur l'exactitude des événements. De *La Grande Vadrouille* à *La Septième Compagnie*, de *La Carapate* à *L'As des as*, la comédie s'émancipe des faits et nous informe sur le rapport d'une société à son passé, mais aussi sur la redéfinition permanente de son identité.

Tu 19 oct 14h30

À la suite de la conférence, projection d'un film choisi par le conférencier : *La Carapate* de Gérard Oury (voir P.18)

Billet unique : conférence + film PT 7€,
TR 5.5€, Libre Pass accès libre.

La Carapate