

GERMAINE DULAC

RÉTROSPECTIVE

16 - 30 JUIN

Germaine Dulac (à gauche, avec la cravate) sur le tournage de *L'Invitation au voyage*

GERMAINE DULAC : SENSATIONS CINÉGRAPHIQUES À LA MAISON DES RÊVÉS

TAMI WILLIAMS

« Vivre, c'est évoluer... Il faut que le cinéma vive. Alors ! » (Germaine Dulac, *Aphorismes*, 1925)

« Un autre royaume de la magie du cinéma... complètement français, artistique, non sentimental et au-delà du réalisme. » (Henry Miller, *Lettres à Emil*, 1930)

Germaine Dulac, féministe, socialiste et pionnière des avant-gardes des années 1920, a réalisé près d'une trentaine de films, fiction, actualités, et documentaires. Les deux plus célèbres, l'impressionniste *La Souriante Madame Beudet* (1923), avec son héroïne aux goûts modernes confinée dans un mariage bourgeois, et *La Coquille et le Clergyman* (1927), premier film surréaliste de l'histoire, conçu comme un essai sur le rythme, ont durablement transformé le paysage cinématographique.

Cette rétrospective intégrale permet d'esquisser un portrait de son cinéma, du figuratif à l'abstrait, au diapason de la publication, plus de 75 années après

sa conception, de *Qu'est-ce que le cinéma ?*, assemblé par sa partenaire et assistante, Marie-Anne Colson-Malleville (parolière pour Fréhel, réalisatrice de plus de 20 documentaires, dont certains seront aussi présentés). L'ouvrage éclaire le rôle majeur de Dulac dans la pensée cinématographique moderne, puisqu'elle théorise déjà, dès les années 1910, ce qu'est le cinéma.

AUX TEMPS DES ARABESQUES

S'inspirant des arts symbolistes de la Belle Époque, de la peinture des Nabis au théâtre d'Ibsen en passant par Debussy ou les arabesques d'Isadora Duncan et Loie Fuller, Dulac se forge la conviction que le cinéma, « art

La Coquille et le Clergyman

des nuances spirituelles », avec ses propres moyens d'expression, peut donner à voir un état d'esprit, et transmettre par la sensation certaines notions d'émancipation.

Dans une société traumatisée par la guerre, marquée par le contraste saisissant entre un discours officiel conservateur et la liberté nouvelle des Années folles, Dulac croit ardemment que le cinéma et sa modernité peuvent exprimer, mieux que tout autre art, la « vie intérieure » et la réalité sociale du « nouvel homme », ainsi que celle de la « femme nouvelle ».

La cinéaste est à l'avant-garde de nouvelles stratégies et techniques. Elle utilise structures narratives réflexives, associations visuelles et effets techniques abstraits qui lui permettent, comme un geste en arabesque, de communiquer ses idéaux progressistes. On peut découvrir la beauté, la complexité et l'audace de son œuvre, et les délices de ce qu'elle appelle le « cinéma pur » dans ses films les plus commerciaux, comme dans les plus expérimentaux. Notamment dans ses trois films de « cinéma intégral », faits de la « matière-vie elle-même », mouvement et rythme, et dans ses cinq « films musicaux » de commande (visualisations de gramophone, précurseurs du vidéoclip).

L'ACTION DITE THÉÂTRALE N'EST RIEN, LA SENSIBILITÉ... TOUT !

Cette extraordinaire invitation au voyage nous transporte il y a plus d'un siècle au temps des arabesques, pour élargir notre vision du cinéma de Dulac comme art lyrique et sensoriel, et pour nous faire ressentir plus profondément, aujourd'hui, dans la Maison des rêves qu'est la Cinémathèque française, la puissance de cet art qu'elle a contribué à créer.

Le programme s'ouvre avec une version nouvellement restaurée de *La Fête espagnole* (1919), qui a allumé l'étincelle de la première avant-garde française, l'impressionnisme cinématographique. En accompagnement, un des films les moins connus et des plus singuliers de Dulac, *La Folie des vaillants* : doté d'un petit budget, réalisé l'année de son entrée à la S.F.I.O., ce portrait symboliste d'amour passionné entre deux gitans (socialistes idéaux, car insoumis et anticapitalistes) offre un cadre à sa construction alternative des rôles de genre. En maximisant l'association rythmique entre les images, il constitue un pas vers sa conception du cinéma comme « symphonie visuelle où l'action dite "théâtrale" n'est rien, et la sensibilité... tout ! »

Parmi les découvertes récentes, le programme comprend la reconstruction, ou lecture théâtralisée, de son feuilleton révolutionnaire en six épisodes, aux décors historiques et naturalistes, à l'expressivité symboliste, *Âmes de fous*. Mais également ses premiers films narratifs qui, au lendemain de la Grande

Guerre, face à une morale conservatrice et nataliste, mettent en scène les luttes spirituelles de ses héroïnes rêveuses, prises entre désir et devoir. Sagas sinieuses de séduction, de trahison et de mascarade triomphale, ou drames impressionnistes, qui expriment les conflits spirituels de ses héroïnes tout en minimisant intrigue, décor et performance : le cinéma dulacien offre une nouvelle vision de la vie moyenne et moderne.

Ne sous-estimons pas ses films de non-fiction des années 1930, qu'elle signe en tant que directrice du grand journal d'actualités de Gaumont. Le format revitalise alors le domaine, par la diversité de ses sujets locaux et populaires, son caractère humaniste et son point de vue universaliste, et par sa forme analytique. De même, à l'aube d'une autre guerre, *Le Cinéma au service de l'histoire* (ou *Ce qu'il a dit*, *Ce qu'il a fait*, court métrage anti-hitlérien fait de montages d'archives), révèle aussi le rôle primordial du cinéma comme œil puissant sur la vie, dans sa qualité d'acteur de l'Histoire. De ses premiers films qui subsistent (*La Cigarette*, *La Fête espagnole*), en passant par son ciné-roman moderne tourné aux Studios de la Victorine (*Gossette*) à ses longs métrages de fiction satiriques (*Le Diable dans la ville*, *La Princesse Mandane*), jusqu'à ses films musicaux, toute l'œuvre de Germaine Dulac s'appuie sur des éléments fondateurs qui font d'elle une figure centrale au mouvement impressionniste, et du « cinéma d'art » d'aujourd'hui : prises de vue en extérieur, jeu d'acteur réaliste, iconographie symboliste, montage associatif, analogie musicale et, dans les films à plus grand budget, l'interpolation du spectateur par la mise en abîme ou par l'utilisation de dénouements multiples.

LES RÊVEUSES DE DULAC

Le lyrisme de Dulac se dévoile dans des œuvres aussi diverses que *La Cigarette* (avec sa jeune héroïne parisienne indépendante), *La Belle Dame sans merci* (avec son archétype de femme impitoyable que la cinéaste s'attache à déconstruire), et *La Mort du soleil* (où les états d'âme s'expriment à travers des effets techniques aux valeurs suggestives équivalentes à des signes musicaux). *L'Invitation au voyage*, *Antoinette Sabrier* et *La Princesse Mandane* peuvent être considérés comme des suites non officielles de *La Souriante Madame Beudet*, dévoilant par des « sensations cinégraphiques » la vie intérieure de ces femmes modernes, qui rêvent d'une vie et d'une sexualité libres.

Comme les symbolistes avant elle, Germaine Dulac, en s'appuyant sur les moyens propres au cinéma, cherchait auprès du public à *faire sentir l'idée*. Lors de la première en 1925 à la salle Marivaux d'*Âme d'artiste*, elle fit circuler un texte intitulé « Êtes-vous un ami du cinéma ? »... Eh bien, aujourd'hui, répondez-nous oui ! ●

GERMAINE DULAC

LES FILMS

La Fête espagnole

Programmation conçue par Tami Williams.

LA FÊTE ESPAGNOLE

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1919/25'/INT. FR./DCP
AVEC ÈVE FRANCIS, JEAN
TOULOUT, GASTON MODOT,
ROBERT DELSOL, ANNA GRAY.

Une ancienne danseuse, aimée de deux hommes, les incite à se battre, promettant de se donner au vainqueur. Pendant ce temps, elle se laisse emporter par le tourbillon de la danse et séduire par un plus jeune prétendant.

Restauration 4K du film incomplet par la Cinémathèque française en 2020, à partir d'éléments nitrates conservés dans ses collections et au CNC.

Suivi de

LA FOLIE DES VAILLANTS

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1925/46'/INT. FR./35MM
AVEC RAPHAËL LIÉVIN, LIA
LOO, CASTELLUCCI.

Les amours tragiques de Loïko et de la tzigane Radda.

Restauration par le CNC.

je 16 juin 20h00

Ouverture de la rétrospective.

Séance présentée par Tami Williams

(historienne du cinéma) et Joël

Daire (la Cinémathèque française).

Accompagnement musical

Adrien Leconte (Batterie) –

Loïc Vergnaud (Clarinete)

LA COQUILLE ET LE CLERGYMAN

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1927/40'/INT. FR./35MM
AVEC ALEX ALLIN, GENICA
ATHANASIOU, LUCIEN BATAILLE.

Un clergyman amoureux triomphe de son rival... ou pas ?

Version restaurée par Éclair Classics en 2021, avec le soutien du CNC, sous la direction de Light Cone.

Suivi de

SURIMPRESSIONS

DE NICOLAS DROIN
FRANCE/2009/33'/DCP

Une approche multiple (historique, esthétique, féministe) du film de Germaine Dulac *La Coquille et le Clergyman* par quatre intervenants : Alain Virmaux, Sandy Flitterman-Lewis, Tami Williams et Prosper Hillairet.

Suivi de

TUMULTE AUX URSULINES

DE NICOLAS DROIN, LAURENT
NAVARRI, ALEXANDRE DESCHAMPS
FRANCE/2008/15'/DCP

Retour sur la première mouvementée de *La Coquille et le Clergyman* au Studio des Ursulines le 9 février 1928, où les surréalistes, Breton et Aragon en tête, ont chahuté violemment la projection.

di 19 juin 17h00

Séance présentée par Gisèle Rapp

Meichler (présidente de Light Cone).

Accompagnement musical par

L'Inquiétant Suspendu

LES ARCHIVES DE LA MER, HOMMAGE À GERMAINE DULAC

DE VALÉCIEN BONNOT-GALLUCCI
FRANCE/2021/20'/NUMÉRIQUE

Sur les routes du cap Corse, Orsanto, un vendeur itinérant, parcourt les villages. Après une sieste sur la plage, il aperçoit le corps échoué d'une jeune femme. En la recueillant, il découvre qu'il s'agit d'une réalisatrice française de l'avant-garde des années 1920 : Germaine Dulac.

Suivi de

PRINCESSE MANDANE

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1928/74'/INT. FR./35MM
D'APRÈS LA NOUVELLE L'OUBLIÉ
DE PIERRE BENOIT.
AVEC EDMOND VAN DUREN,
EDMONDE GUY, MONA GOYA.

Étienne, contremaître dans une usine, fiancé à Annette, secrétaire dans la même entreprise, rêve de gloire et d'aventures. Abandonnant tout, il décide de partir en mission pour la Mingrèlie, pays gouverné par la princesse Mandane. Pendant le voyage, il s'endort en attendant ses équipiers.

Restauration par le CNC.

je 30 juin 20h00

Séance présentée par Valécien

Bonnot-Gallucci (réalisateur)

La Folie des vaillants

La Coquille et le Clergyman

La Cigarette

L'invitation au voyage

IMPRESSIONS CINÉGRAPHIQUES

FILMS D'ACTUALITÉ FRANCE- GAUMONT 1932-1934

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1932/8'/DCP

Programme composé de
France : Chronique parisienne, la nouvelle mode (1932), *Paris : La Fête des Catherinettes* (1932) et *Paris : Les Femmes manifestent aussi* (1934).

Suivi de

LA CIGARETTE

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1919/56'/INT. FR./35MM
AVEC GABRIEL SIGNORET, ANDRÉE BRABANT, JULES RAUCOURT.

M. et Mme Guérande s'aiment, mais lui se rend compte de leur grande différence d'âge. Il décide alors, pour la libérer, de se suicider, mais en laissant une place au hasard : il a empoisonné une des cigarettes qu'il a sur son bureau.

je 23 juin 18h00

Séance présentée par Laura

Vichi (historienne du cinéma)

ANTOINETTE SABRIER - ESSAIS D'ACTEURS : ÈVE FRANCIS

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1926/1'/DCP
AVEC ÈVE FRANCIS.

Suivi de

ANTOINETTE SABRIER

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1926/66'/INT. FR./35MM
D'APRÈS LA PIÈCE ANTOINETTE SABRIER DE ROMAIN COOLUS.
AVEC ÈVE FRANCIS, GABRIEL GABRIO, JEAN TOULOUT, PAUL GUIDE.

Antoinette, mariée au magnat du pétrole Germain Sabrier et délaissée par son mari, se lance dans une histoire d'amour clandestine avec René Dangenne. Mais Jamagne, amoureux d'elle, décide de les ruiner pour se venger.

Restauré par le CNC.

ve 24 juin 18h00

Séance présentée par Joël Daire

(la Cinémathèque française)

LA BELLE DAME SANS MERCI

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1920/87'/INT. FR./35MM
AVEC TANIA DALEYME, JEAN TOULOUT, DENISE LORYS, JEAN TARRIDE.

Une actrice célèbre, séduite et abandonnée par un homme riche, décide de devenir une femme sans pitié avec les hommes.

ve 24 juin 20h00

Séance présentée par Joël Daire

(la Cinémathèque française)

LA MORT DU SOLEIL

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1921/83'/INT. FR./35MM
AVEC DENISE LORYS, ANDRÉ NOX, LOUIS VONELLY.

Une jeune doctresse seconde avec passion un grand spécialiste de la tuberculose. Ce dévouement suscite la jalousie de son mari, qui lui demande de choisir entre son métier et sa famille.

Restauration par le CNC.

me 29 juin 20h30

Séance présentée par

Béatrice de Pastre

(directrice des collections du CNC)

SYMPHONIES VISUELLES

LES RÊVEUSES

LA SOURIANTE MADAME BEUDET

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1922/38'/INT. FR./35MM
D'APRÈS LA PIÈCE LA SOURIANTE MADAME BEUDET DE DENYS AMIEL ET ANDRÉ OBEY.
AVEC GERMAINE DERMOZ, ALEXANDRE ARQUILLIÈRE, JEAN D'YD.

Mme Beudet, avide de liberté, voudrait s'affranchir des liens de son existence médiocre et insipide. Tyrannisée par un mari brutal, elle ne peut s'évader de la grisaille quotidienne qu'en faisant des rêves.

Suivi de

L'INVITATION AU VOYAGE

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1927/40'/INT. FR./35MM
D'APRÈS LE POÈME L'INVITATION AU VOYAGE DE CHARLES BAUDELAIRE.
AVEC EMMA GYNT, RAYMOND DUBREUIL, ROBERT MIRFEUIL.

Insatisfaite de son existence bourgeoise, une jeune femme se rend un soir dans un cabaret, où elle est courtisée par un officier de marine. Lorsqu'il comprend qu'elle est mariée, il la délaisse, et elle réalise que sa quête d'une autre vie aventureuse n'est qu'une chimère.

sa 18 juin 18h00

Séance présentée par Chiara

Tognolotti (historienne du cinéma).

Accompagnement musical

Adrien Leconte (Batterie) -

Timothée Quost (trompette)

Antoinette Sabrier

GERMAINE DULAC

LES FILMS

Disque 957

CINÉMA PUR ET DISQUES ILLUSTRÉS

DISQUE 957

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1929/6'/INT. FR./DCP

Variations en images sur le disque 957, accompagné des préludes 5 et 6 de Chopin.

Version restaurée par Light Cone et la Cinémathèque française.

Suivi de

ÉTUDE CINÉGRAPHIQUE SUR UNE ARABESQUE

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1928/8'/35MM

Structure visuelle composée de variations sur l'arabesque : arcs de lumière, trombes d'eau, toiles d'araignées, bourgeons d'arbres, fleurs et feuillages, sourires de femmes, bras rythmant une chaise berçante.

Restauration par la Cinémathèque française en collaboration avec Light Cone, à partir de plusieurs éléments, notamment une copie 35 mm diacétate d'époque, détenue par la Cinémathèque française. Scan 4K par Eclair/ Groupe Ymagis. Copie 35 mm restaurée par Light Cone.

Suivi de

THÈMES ET VARIATIONS

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1929/11'/35MM

« J'évoque une danseuse ! Une femme ? Non. Une ligne bondissante aux rythmes harmonieux. J'évoque sur des voiles une projection lumineuse ! » (Germaine Dulac)

Restauration par la Cinémathèque française, en collaboration avec Light Cone, à partir de plusieurs éléments, notamment une copie 35 mm nitrate de 1949 détenue par la Cinémathèque française. Scan 4K par Eclair/ Groupe Ymagis. Copie 35 mm restaurée Light Cone.

Suivi de

CELLES QUI S'EN FONT

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1930/6'/35MM
AVEC LILIAN CONSTANTINI,
GEORGES VALLÉE.

Impression cinégraphique mimée par Lilian Constantini, en écoutant deux disques de Fréhel : *Toute seule* et *À la dérive*.

Restauration par le CNC.

Suivi de

CEUX QUI NE S'EN FONT PAS

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1930/6'/35MM

Mise en images de deux chansons, dont une de Georges Milton.

Restauration par le CNC.

Suivi de

DANSES ESPAGNOLES

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1930/7'/DCP
AVEC CARMENCITA GARCÍA,
MARIE-ANNE MALLEVILLE.

Exhibition de danse par Carmencita García au rythme d'une musique espagnole, devant un public ébahi.

Suivi de

AUTREFOIS, AUJOURD'HUI

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1930/8'/35MM

L'évolution des mœurs des couples à travers les bals, suivie sur les XIXe et XXe siècles.

Restauration par le CNC.

Suivi de

UN PEU DE RÊVE SUR LE FAUBOURG

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1930/9'/35MM

Un disque de phonographe inspire des pensées lyriques à deux jeunes amoureux.

Restauration par le CNC.

di 19 juin 19h45

Séance présentée par

Tami Williams et Laura Vichi
(historiennes du cinéma).

Accompagnement musical par

L'Inquiétant Suspendu

Thèmes et variations

Celles qui s'en font

Le Diable dans la ville

Âme d'artiste

GOSSETTE, CINÉ-ROMAN EN 6 ÉPISODES

Dans cette série, Dulac expérimente l'utilisation de différentes lentilles spéciales pour produire des effets exprimant le point de vue et l'humeur des personnages. Elle renverse également les rôles classiques de genre et de classe quand l'orpheline Gossette se précipite au secours d'un héritier mâle vulnérable accusé à tort de meurtre. Le film montre la coexistence d'aspects commerciaux et avant-gardistes dans le travail de la réalisatrice.

ÉPISODE 1 : LA NUIT TRAGIQUE

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1923/55'/INT. FR./DCP
AVEC RÉGINE BOUET, MAURICE
SCHUTZ, GEORGES CHARLIA.

Une orpheline est adoptée par un couple dont le fils, faussement accusé de meurtre, est en fuite. Lorsque les parents sont tués à leur tour, leur fils et la jeune fille se mettent sur les traces de l'assassin.

Film reconstitué en 1987 par Renée Lichtig. Numérisation 2K par la Cinémathèque française, en collaboration avec Gaumont Pathé Archives.

Suivi de

ÉPISODE 2 : LE REVENANT

43'

sa 25 juin 15h00 [UE](#)

Séance présentée par Wafa Ghermani

(la Cinémathèque française)

ÉPISODE 3 : FACE À FACE

50'

Suivi de

ÉPISODE 4 : L'EMBÔCHE

45'

sa 25 juin 17h15 [UE](#)

ÉPISODE 5 : LES LETTRES VOLÉES

41'

Suivi de

ÉPISODE 6 : LA VENGEANCE DU MORT

34'

sa 25 juin 19h30 [UE](#)

DU CINÉ-ROMAN ET THÉÂTRE AU CINÉMA

ÂME D'ARTISTE

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1924/100'/INT. FR./DCP
D'APRÈS LA PIÈCE *RÊVE ET RÉALITÉ*
DE CHRISTIAN MOLBECH.
AVEC NICOLAS KOLINE, MABEL POULTON,
IVAN PETROVICH, HENRY HOURY.

Enfant trouvée, Helen a été élevée par Morris, souffleur de théâtre, qui en a fait une grande artiste. Elle est courtisée par lord Stamford et par le jeune poète Herbert Campbell, qui est marié à Édith.

Restauration numérique 2K par Gaumont Pathé Archives à partir d'une copie 35 mm issue des collections de la Cinémathèque française.

je 23 juin 20h30 [UE](#)

Séance présentée par

Prosper Hillairet

(historien du cinéma expérimental)

LE DIABLE DANS LA VILLE

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1924/80'/INT. FR./35MM
AVEC LÉON MATHOT, RENÉ
DONNIO, ALBERT MAYER.

Au XVe siècle, dans une petite ville imaginaire, un étranger achète une tour occupée clandestinement par des contrebandiers. Délogés, ils font courir le bruit que l'acquéreur serait l'envoyé du Diable.

me 29 juin 18h00 [UE](#)

Séance présentée par Béatrice

de Pastre (directrice des

collections du CNC)

Gossette

GERMAINE DULAC

LES FILMS

Le Retour à la vie

CINÉMA ET POLITIQUE

LE CINÉMA AU SERVICE DE L'HISTOIRE

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1935/52'/DCP

Montage d'actualités, qui couvre la période 1905-1935, et qui se donne lui-même pour « un résumé de la vie politique, économique et sociale des hommes de notre génération », « un moment de l'histoire contemporaine » et « une œuvre humaine ».

Suivi de

FILMS D'ACTUALITÉ FRANCE-GAUMONT 1934-1939

DE GERMAINE DULAC
FRANCE/1934/15'/DCP

Programme composé de *Dijon : Enquêtes et contre-enquêtes* (1934), *Semaine du 6 février (obsèques)* (1934), *Cinéma d'animation et histoire : À propos des émeutes du 6 février 1934, Paris : M. Roger Vercelet... Goncourt* (1934), *Paris : Les Mutités de guerre* (1934), *Charles Delac sur la liberté de la presse filmée* (1935) et *Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait* (1939).

Suivi de

MUR DES FÉDÉRÉS

ANONYME
FRANCE/1935/6'/35MM

Cortège affluant au cimetière du Père-Lachaise en commémoration de l'assassinat des Fédérés par les Versaillais, le 28 mai 1871.

Germaine Dulac est conseillère technique.

Suivi de

LE RETOUR À LA VIE

DE GERMAINE DULAC, JEAN BRÉRAULT, FRANÇOIS MOCH
FRANCE/1936/11'/35MM
AVEC ODETTE BRIANNE,
BRÔCHARD, SARAH CLÈVES.

La fille d'un agriculteur incite son père à investir pour relancer l'économie.
me 22 juin 20h30

Séance présentée par Laurent Véray (historien du cinéma)

AUTOUR DE GERMAINE DULAC

MARIE-ANNE COLSON-MALLEVILLE

Programmatrice passionnée des grands salles et pionnière des ciné-clubs français (Linder, Marivaux, Madeleine, Colisée, 1910-20), directrice d'éditions cinéma-musique et parolière de succès de chanson populaire (dont Fréhel, 1930), conservatrice à la Cinémathèque française (avec Musidora, 1940), compagne et assistante de Dulac, Colson-Malleville réalisa, entre 1947 et 1960, plus de vingt documentaires, parmi lesquels : *Le Petit Monde des étangs, drame d'intense vie animalière* (scén. Dulac) ; *L'Idée de François Buloz, sur la Revue des Deux Mondes* et *Pierre de Lune*, film original réalisé avec plaques animées de lanterne magique du XIXe.

L'IDÉE DE FRANÇOIS BULOZ

DE MARIE-ANNE COLSON-MALLEVILLE
FRANCE/1956/20'/35MM

Rencontre dans le salon de Mme Buloz, où l'Orient est à la mode.

Restauration par le CNC.

Suivi de

LES ASSISTANTES SOCIALES EN ALGÉRIE

DE MARIE-ANNE COLSON-MALLEVILLE
FRANCE/1949/12'/35MM

Regard sur l'activité des travailleuses sociales dans l'Algérie française, entre aide à l'enfance, aux jeunes filles et aux mères.

Restauration par le CNC.

Suivi de

LE PETIT MONDE DES ÉTANGS

DE HENRI COLPI, MARIE-ANNE COLSON-MALLEVILLE
FRANCE/1953/18'/35MM

Une histoire naturelle « composée et réalisée par Colson-Malleville » avec une bergerette du XVIIIe siècle, accompagnée par la chanteuse Maria Ferès et *La Carpe*, composée par Francis Poulenc, d'après des poèmes de Guillaume Apollinaire.

Suivi de

DU MANUEL AU ROBOT

DE MARIE-ANNE COLSON-MALLEVILLE
FRANCE/1953/15'/35MM

Documentaire sur les usines algériennes.

Restauration par le CNC.

Suivi de

DES RAILS SOUS LES PALMIERS

D'HENRI COLPI ET MARIE-ANNE COLSON-MALLEVILLE
FRANCE/1951/18'/35MM

Documentaire sur le réseau ferroviaire algérien.

Restauration par le CNC.

Suivi de

PIERRE DE LUNE

DE MARIE-ANNE COLSON-MALLEVILLE
FRANCE/1961/12'/16MM

Animation de plaques de lanterne magique du XIXe siècle.

me 22 juin 18h30

Séance présentée par Tami

Williams (historienne du cinéma)

La Belle Dame sans merci

Ballet mécanique

Étude cinégraphique sur une arabesque

GERMAINE DULAC, PRODUCTRICE

LA NATATION PAR JEAN TARIS, CHAMPION DE FRANCE

DE JEAN VIGO

FRANCE/1930/10'/DCP

Documentaire sur le champion de France de natation, Jean Taris.

Restauration en 4K en 2017

par Gaumont, aux laboratoires

L'Immaginer ritrovata et L'Image

retrovuée, avec le soutien du CNC.

Suivi de

MON PARIS

D'ALBERT GUYOT

FRANCE/1927/66'/INT. FR./35MM

AVEC YVETTE ARMEL, MARFA D'HERVILLY,

EDMONDE GUY, MARCEL MAUPI.

Dans un village, Nicolas le savetier et son neveu Pierre voient leur existence transformée par le passage de deux Parisiennes à la mode.

Restauration par le CNC.

di 26 juin 14h30

VERS LE CINÉMA PUR ET AU-DELÀ : CARTE BLANCHE À LIGHT CONE

BALLET MÉCANIQUE

DE FERNAND LÉGER, DUDLEY MURPHY

FRANCE/1924/17'/35MM

D'APRÈS LE BALLET *BALLET*

MÉCANIQUE DE GEORGE ANTHEIL.

AVEC KIKI DE MONTPARNASSE,

KATHERINE MURPHY.

Kaléidoscope d'images, qui présentent tour à tour une jeune femme sur une balançoire, des formes géométriques de couleur, une machine à écrire, une fête foraine, etc.

En 1986, la Cinémathèque française a acquis une copie couleur de la version conservée au Nederlands Filmmuseum pour ses collections, puis plusieurs tirages par la suite. La copie présentée a été réalisée par le laboratoire Haghefilm d'Amsterdam en utilisant le procédé Desmetcolor en 1995.

Suivi de

CINQ MINUTES DE CINÉMA PUR

D'HENRI CHOMETTE

FRANCE/1925/4'/35MM

Des images diverses créent des jeux esthétiques et mouvants, ouverts à l'interprétation.

Suivi de

EMAK BAKIA

DE MAN RAY

FRANCE/1926/17'/35MM

Ciné-poème dont le titre basque (« Fiche-moi la paix ») doit son nom à la villa de Rose et Arthur Wheeler, mécènes de Man Ray.

Suivi de

COMBAT DE BOXE

DE CHARLES DEKEUKELEIRE

BELGIQUE/1927/8'/16MM

Poème cinématographique composé d'une alternance de plans positifs et négatifs, dont le prétexte est l'acharnement de deux boxeurs.

Suivi de

LA MARCHÉ DES MACHINES

D'EUGÈNE DESLAW

FRANCE/1928/9'/16MM

Symphonie à la gloire du monde moderne et de ses plus fidèles représentants : les machines, leurs pistons et rouages.

Suivi de

ÉTUDE CINÉGRAPHIQUE SUR UNE ARABESQUE

DE GERMAINE DULAC

FRANCE/1929/8'/35MM

Structure visuelle composée de variations sur l'arabesque : arcs de lumière, trombes d'eau, toiles d'araignées, bourgeons d'arbres, fleurs et feuillages, sourire de femme, jambe rythmant une chaise berçante.

Restauration par la Cinémathèque française en collaboration avec Light Cone, à partir de plusieurs éléments, notamment une copie 35 mm diacétate d'époque, détenue par la Cinémathèque française. Scan 4K par Eclair/ Groupe Ymagis. Copie 35 mm restaurée par Light Cone.

Suivi de

LIGHT RHYTHMS

DE FRANCIS BRUGUIÈRE,

OSWELL BLAKESTON

GRANDE-BRETAGNE/1930/5'/DCP

« À la fin des années 1920, Francis Bruguière expose des œuvres photographiques conçues à partir de formes en papier, tantôt figuratives, tantôt abstraites, qu'il éclaire, coupe et plie sur un mode dramatique. Strictement abstrait, le film ajoute de nouvelles dimensions à ces formes : des sources lumineuses mobiles, des superpositions, ainsi que les éléments du temps et de la musique. » (David Curtis)

Suivi de

JEU DE LUMIÈRE

NOIR-BLANC-GRIS

(EIN LICHTSPIEL

SCHWARZ-WEISS-GRAU)

DE LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY

ALLEMAGNE/1930/5'/35MM

Superpositions d'objets métalliques et d'ombres.

di 26 juin 16h15

Séance présentée par Emmanuel

Lefrant (directeur de Light Cone)

En partenariat avec les Archives du Film Expérimental d'Avignon

GERMAINE DULAC SÉANCE SPÉCIALE !

Germaine Dulac

CONFÉRENCE + LECTURE : SÉANCE SPÉCIALE !

CONFÉRENCE : « QUI ÊTES-VOUS... GERMAINE DULAC ? »

PAR TAMI WILLIAMS

Durée : 1h

Surtout connue pour avoir réalisé le premier film « impressionniste », *La Fête espagnole* (1919), le premier film « féministe », *La Souriante Madame Beudet* (1923), et le premier film surréaliste, *La Coquille et le Clergyman* (1927), Germaine Dulac, cinéaste des avant-gardes des années 1920, a réalisé près d'une trentaine de films de fiction, ainsi que de nombreux documentaires et actualités. Théoricienne, elle a plaidé par ses films comme dans ses écrits pour un « cinéma pur ». Cette conférence visera à faire un portrait de Dulac en cinéaste, à décrire son évolution du figuratif à l'abstrait, mais aussi à s'interroger sur les origines théâtrales de l'« impressionnisme dramaturgique » et l'influence de la scénographie symboliste, ceci afin d'apporter un regard renouvelé sur les avant-gardes cinématographiques des années 1920.

Tami Williams est professeure d'études cinématographiques à l'université du Wisconsin-Milwaukee, et présidente de Domitor, l'association internationale de recherche sur le cinéma des premiers temps. Elle est l'autrice de *Germaine Dulac: A Cinema of Sensations* (2014) et coéditrice de *Germaine Dulac: Qu'est-ce que le cinéma ?* (2019, Prix du livre de cinéma du CNC en 2020).

Conférence suivie d'une lecture théâtralisée, voir ci-contre →

La Souriante Madame Beudet

Germaine Dulac

Âmes de fous

« ÂMES DE FOUS - LECTURE THÉATRALISÉE »
PAR ÉMILIE CAUQUY ET CLÉMENT LAFITE

ACCOMPAGNEMENT MUSICAL IMPROVISÉ
PAR ADRIEN LECONTE (BATTERIE).
Durée : 30 min

En 1918, sort sur les écrans français *Âmes de fous*, quatrième long métrage de Germaine Dulac. Ciné-roman en 6 épisodes, le film évoque les tourments d'Irène de Sombreuse, en proie à une terrible malédiction... et à une belle-famille avide de ses richesses. Comme beaucoup de ses contemporaines, cette œuvre, après quelques années d'exploitation, disparaît des écrans et des mémoires.

En 2017, six fragments du film sont retrouvés dans les archives d'Eye Filmmuseum à Amsterdam (collection Van Liemt). Jusqu'alors considéré comme perdu, *Âmes de fous* nous révèle quelques-uns de ses mystères. Mais que faire de ces trois minutes éparées d'une œuvre à l'origine longue de plus de trois heures ?

À l'aide du scénario original (et de ses variantes), de photographies de plateau, d'articles de presse, d'un livret promotionnel et des fragments numérisés, Émilie Cauquy et Clément Lafite ont tenté de reconstruire ce film sous forme d'une lecture théâtralisée accompagnée en musique. À mi-chemin entre la performance artistique et la rigueur archivistique, cette adaptation libre d'*Âmes de fous* rend hommage à l'œuvre de Germaine Dulac, à ses débuts derrière la caméra et veut interroger notre rapport aux lacunes, aux fragments, à l'absence d'images qui jalonnent notre connaissance de l'histoire du cinéma.

En coopération avec Eye Filmmuseum

Émilie Cauquy est responsable de la valorisation de la collection de films à la Cinémathèque française. Cheffe de projet de la plateforme HENRI, elle invente également des projections augmentées sous forme de ciné-spectacles autour de Germaine Dulac, Musidora ou Georges Méliès.

Clément Lafite est archiviste film à la Cineteca nazionale / Centro sperimentale di cinematografia (Rome). En 2019, il a dirigé avec Tami Williams la publication de l'ouvrage *Qu'est-ce que le cinéma ?* pour les éditions Light Cone.

Batteur, auteur et compositeur, **Adrien Leconte** se produit sur la scène jazz avec de multiples projets, *Récif*, qu'il coproduit avec la chanteuse Marie Mifsud, ainsi que LLduo avec lequel il obtient le Prix de soliste à l'European Jazz Contest 2018 à Rome. En constante créativité et au service de l'improvisation, il travaille actuellement autour du répertoire des Beatles (*Pepper 4et*) et sur un duo de percussions avec la danse hip-hop (*Energizer*).

sa 18 juin 15h00

SIGNATURES À LA LIBRAIRIE
DE LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE

À l'issue de la séance, **Clément Lafite** et **Tami Williams** signeront à la librairie de la Cinémathèque l'ouvrage sur Germaine Dulac et Marie-Anne Colson-Mallevalle qu'ils ont publié en 2019 : *Qu'est-ce que le cinéma ?* (Éditions Light Cone, Prix du livre cinéma 2020 du CNC).

Prosper Hillairet, auteur aux éditions Paris expérimental de *Passages du Cinéma* (2021) et des *Écrits sur le cinéma de Germaine Dulac* (réédition 2021), sera également présent à cette signature.

REMERCIEMENTS : TAMI WILLIAMS, CLÉMENT LAFITE, EMMANUEL LEFRANT ET LES ÉQUIPES DE LIGHT CONE, ARCHIVES DU FILM EXPÉRIMENTAL D'AVIGNON, ARCHIVES FRANÇAISES DU FILM, VALÉCIE BONNOT-GALLUCCI, CINETECA NAZIONALE, CINÉDOC PARIS FILMS COOP, CINÉMATHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE, BÉATRICE DE PASTRE ET LES ÉQUIPES DU CNC - CENTRE NATIONAL DE LA CINÉMATOGRAPHIE, CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE, ELIF RONGEN-KAYNAKCI (EYE FILM INSTITUTE NETHERLANDS), FONDATION JÉRÔME SEYDOUX-PATHÉ, GAUMONT, GAUMONT PATHÉ ARCHIVES, BERTRAND GUEHENNEUX, LOBSTER FILMS, JEAN-MICHEL MOREAU ET MARIANN LEWINSKI.

AVEC LE SOUTIEN DE

GAUMONT PATHÉ
archives

PARTENAIRE
DES CINÉ-CONCERTS

EN PARTENARIAT AVEC LIGHT CONE
QUI CÉLÈBRE SES 40 ANS DU 9 AU 19 JUIN

