

JEAN ROUCH, RESTAURATIONS, RARETÉS ET INACHEVÉS 22 - 27 NOVEMBRE

À L'OCCASION DU CENTENAIRE JEAN ROUCH (1917-2004)
EN PARTENARIAT AVEC LA FONDATION JEAN ROUCH ET
LES ARCHIVES FRANÇAISES DU FILM DU CNC

« Jean Rouch, c'est le moteur de tout le cinéma depuis 1955, bien que peu de gens le sachent... C'est le premier en France à avoir fait coïncider la vérité brute, la vie quotidienne prise, captée à vif, et l'invention cinématographique. »

Jacques Rivette, Cahiers du cinéma, septembre 1968

Conduite avec le Centenaire Jean Rouch et les Archives du film du CNC, cette rétrospective réaffirme l'importance du regard de Rouch et la position singulière qu'il occupe dans le cinéma français. Il apparaît comme une figure tutélaire, son nom est attaché à plusieurs institutions telles que le Festival du Cinéma du Réel, le Musée de l'Homme, le CNRS, La Cinémathèque française, son cinéma est reconnu pour avoir contribué largement à décloisonner les territoires respectifs du cinéma documentaire et du cinéma de fiction, et pourtant son œuvre foisonnante, tout en bénéficiant d'une certaine pérennité, demeure méconnue du public dans sa diversité.

QUÊTE FORMELLE, UTOPIE ET RÉALISATION COLLECTIVE

Initiant sans cesse de nouvelles quêtes formelles, Jean Rouch considère ses films comme un matériau toujours à retravailler, et il a introduit cette conception jusque dans son cinéma le plus fictionnel. Le film n'est pas pour lui un objet fini, et il a souvent refaçonné *a posteriori* les commentaires en voix *off* ou opéré des montages différents à partir des rushes. Les « cycles » ethnographiques, du *Sigui* et du *Yenendi*, lui ont montré l'intérêt et la nécessité d'un *work in progress* pour rendre compte pleinement d'une tradition lorsqu'il s'agit de suivre un rite s'échelonnant sur des dizaines d'années. La pratique du cinéma devient alors un geste à perpétuer, éventuellement par d'autres.

L'utopie, à cet égard, est sous-jacente dans la plupart des films, présente formellement dans l'expérimentation, ou en qualité de sujet, dans son aspect politique, ou encore du côté de l'imaginaire. Rouch considérait le cinéma comme un art qui se construit collectivement. Il a développé un principe dit d'*anthropologie partagée*, qui situe l'échange à tous les stades de l'élaboration d'un film : il s'agit de partager avec ceux qui apparaissent à l'écran le champ de la parole et celui de la création (dialogues, scénario, etc.), ainsi que l'expérience du tournage.

▶ À LA BIBLIOTHÈQUE

Consultez les revues de presse numérisées des films *Jaguar* (1953), *La Chasse au lion à l'arc* (1958), *La Pyramide humaine* (1959), *Chronique d'un été* (1960), *La Punition* (1960), *Petit à petit* (1970)...
Accès libre sur présentation d'un billet de projection ou d'exposition.

Il a réalisé des portraits de cinéastes amis (*Ciné-Mafia*, *Ciné-portrait de Raymond Depardon*) et multiplié les expériences de réalisation à plusieurs, avec Edgar Morin pour *Chronique d'un été*, Jacques Doillon et Alain Resnais pour *L'An 01*, en participant à l'élaboration d'un triptyque, *Brise-glace*, avec Raoul Ruiz ou encore de films à sketches (*Gare du Nord* dans *Paris vu par...*). La volonté de Jean Rouch de faire du cinéma un lieu de création collective est avérée, ce que souligne Jean-André Fieschi : « Création collective, improvisation, spontanéité, complicité : sans doute sont-ce là les moyens privilégiés par lesquels Rouch, d'observateur de rites, a franchi la ligne par laquelle il devenait, à sa façon, créateur de rites. »

Cocorico ! Monsieur Poulet

La Chasse au lion à l'arc

PETITE TOPOGRAPHIE DU CONTINENT ROUCH

Cette programmation sélective, conçue en regard des différentes ressorties et événements accompagnant le Centenaire, s'attache à un corpus de films constituant un pas de côté par rapport aux films les plus connus, tels *Les Maîtres fous*, *Moi, un Noir*, *Petit à petit*, *Jaguar*, *Chronique d'un été* ou encore *La Pyramide humaine*. La (re)découverte de films rares ou récemment restaurés permettra de mettre en lumière la diversité des formes narratives et la prolifité de ce cinéaste amoureux de l'Afrique. Depuis *Au pays des mages noirs*, son premier film réalisé en 1946 (remonté et distribué par les Actualités françaises contre le gré de Jean Rouch), jusqu'à *En une poignée de mains amies*, avec Manoel de Oliveira en 1996, ce parcours se veut une invitation à l'exploration de cette filmographie riche de plus de cent cinquante titres.

Le voyage se fait en Afrique d'abord, de rites magiques et rituels de possession (*Le Dama d'Ambara*, *Initiation à la danse des possédés*) en séances de chasse à l'hippopotame ou au lion (*Bataille sur le grand fleuve*, qui a mené Jean Rouch à élaborer sa théorie du « feed back » après avoir projeté le film aux Sorko), jusqu'aux films sur les danses et expérimentations rythmiques (*La Goumbé des jeunes nocœurs*, *Horendi*). Avec *Cocorico ! Monsieur Poulet*, ethno-fiction peut être moins connue que *Jaguar* mais non moins aventureuse, *Les Deux Chasseurs*, long métrage inachevé, offre un regard inédit sur cet aspect de la création rouchienne. On redécouvrira également *Babatu*, *les trois conseils*, unique essai de « ciné-histoire » dans sa filmographie, reconstitution inspirée des travaux de l'historien, écrivain et homme politique Boubou Hama.

Quant à l'attachement de Jean Rouch à Paris, il s'exprime à travers des films où point une réflexion liée au cinéma-vérité dans *Les Veuves de quinze ans* et *La Punition*, qui lui permet de dénoncer le jeu d'acteur classique et les dialogues écrits à l'avance. On le retrouve aussi là où on s'y attend moins, entre mer et terres finlandaise et iranienne (*Brise-glace*, *Ispahan*, *lettre persane*). Le film *Dionysos*, objet étrange, insaisissable, à tendance surréaliste, complétera ce panorama inachevé de films indisciplinés. « Grande synthèse de Rouch » pour Gilles Deleuze, ce film sur un mythe révèle l'effet d'hybridation qui joue dans son cinéma, mêlant époque contemporaine et antiquité, ouvriers et universitaires, travail et plaisir, etc. C'est le sens du « filmer par plaisir » qui semble l'emporter chez Rouch ; Jean-André Fieschi relève dans son cinéma « un certain goût du canular et de la mystification qui sont autant de signes d'une enfance préservée et reconduite ». Cet esprit « blagueur », comme le qualifie pour sa part Jean-Luc Godard, va de pair avec un esprit de clan, de complicité avec ses acteurs et collaborateurs. Ce cinéma qui précède, accompagne et devance le cinéma moderne français dans ses aspects théoriques, techniques, esthétiques, narratifs, s'exprime par sa nature tout à la fois éthique et pleine d'humour. C'est surtout un cinéma qui demeure enfantin par ce qu'il garde du goût de l'expérience, de l'effronterie et de l'ambition spontanée, en même temps parfaitement conscient de lui-même et des procédures qui le fondent.

ÉLISE GIRARD

1 Jean-André Fieschi, « Dérives de la fiction, notes sur le cinéma de Jean Rouch », in Dominique Noguez (dir.), *Cinéma, Théorie, Lectures*, Klincksieck, 1978.

Babatu, les trois conseils

En une poignée de mains amies, fleuve qui, par dessous les ponts, ouvre la porte de la mer...

La Chasse au lion à l'arc

Certaines projections feront l'objet d'une présentation

ESSAI DE CINÉ-HISTOIRE

BABATU, LES TROIS CONSEILS
DE JEAN ROUCH
FRANCE-NIGER/1976/92'/DCP
AVEC DAMOURÉ ZIKA, LAM IBRAHIMA DIA, TALLOU MOUZOURANA.

Reconstitution historique des guerres esclavagistes de Babatu, conquérant songhai.

Film présenté en compétition au Festival de Cannes en 1976.

Copie restaurée par les Archives françaises du film du CNC.

me 22 nov 20h00

Ouverture de la rétrospective

CHASSE À L'HIPPOTAME

AU PAYS DES MAGES NOIRS
DE JEAN ROUCH
FRANCE/1946/14'/35MM

Les préparatifs de la chasse à l'hippopotame dans un village de la rive du fleuve Niger.

Premier film de Jean Rouch
Copie restaurée

Suivi de

BATAILLE SUR LE GRAND FLEUVE
DE JEAN ROUCH

FRANCE/1950/45'/16MM

Les Sorko préparent une chasse à l'hippopotame au harpon.

Copie restaurée

Tu 27 nov 19h15

CHASSE AU LION

LA CHASSE AU LION À L'ARC
DE JEAN ROUCH

FRANCE/1958/88'/DCP

À la frontière du Mali et du Niger, des hommes vivent en parfaite harmonie avec le cosmos. Mais il arrive que la paix soit rompue quand un lion attaque une vache. Il s'en suit tout un rituel de la chasse : flèches, arcs, piège, danses et incantations...

Copie restaurée par les Archives françaises du film du CNC.

Suivi de

UN LION NOMMÉ L'AMÉRICAIN

DE JEAN ROUCH

FRANCE/1970/20'/35MM

Au cours d'une projection du film *La Chasse au lion à l'arc*, les Gaw décident de retrouver le lion dit «l'Américain» qui s'était échappé lors du tournage de 1965.

di 26 nov 21h45

CÉRÉMONIES DE FUNÉRAILLES

CIMETIÈRE DANS LA FALAISE

DE JEAN ROUCH

FRANCE/1951/25'/16MM

Cérémonie et procession funèbre au Niger, au pied des falaises de Bandiagara.

Film réalisé au cours de la mission Marcel Griaule - Germaine Dieterlen.

Suivi de

LE DAMA D'AMBARA

DE JEAN ROUCH ET GERMAINE DIETERLEN

FRANCE/1974/59'/35MM

Cérémonie de levée du deuil d'Ambara Dolo, principal informateur de Griaule.

Copie restaurée

Tu 27 nov 21h00

CINÉ-PORTRAITS

CINÉ-MAFIA

DE JEAN ROUCH

FRANCE-PAYS-BAS/1980/35'/16MM
AVEC JORIS IVENS, HENRI STORCK, JEAN ROUCH.

Jean Rouch filme deux de ses amis cinéastes, Joris Ivens et Henri Storck, qui évoquent leurs débuts dans le cinéma des années vingt, période d'engagement politique et poétique.

Suivi de

CINÉ-PORTAIT DE RAYMOND DEPARDON

DE JEAN ROUCH

FRANCE/1981/10'/35MM

AVEC JEAN ROUCH, RAYMOND DEPARDON.

À l'occasion de la sortie de *Reporters*, Jean Rouch filme Raymond Depardon qui filme Jean Rouch, au jardin des Tuileries.

Copie restaurée

Suivi de

EN UNE POIGNÉE DE MAINS AMIES, FLEUVE QUI, PAR DESSOUS LES PONTS, OUVRE LA PORTE DE LA MER...

DE JEAN ROUCH ET MANOEL DE OLIVEIRA

FRANCE-PORTUGAL/1997/28'/35MM

AVEC LES VOIX DE JEAN ROUCH, MANOEL DE OLIVEIRA.

Rencontre au cœur de Porto entre Manoel de Oliveira et Jean Rouch, avec pour point de départ le pont Eiffel qui enjambe le fleuve Douro.

di 26 nov 15h30

JEAN ROUCH LES FILMS

Cocorico ! Monsieur Poulet

ETHNO-FICTION

COCORICO ! MONSIEUR POULET

DE JEAN ROUCH, DAMOURÉ
ZIKA ET LAM IBRAHIM DIA
FRANCE/1974/97'/35MM
AVEC DAMOURÉ ZIKA, LAM IBRAHIM
DIA, TALLOU MOUZOURANE.

Trois amis sillonnent les pistes
du Niger pour acheter des
poulets, à bord d'une vieille
2 CV baptisée « Cocorico ».

ve 24 nov 19h30 [\[GF\]](#)

ETHNOFICTION INACHEVÉE

LES DEUX CHASSEURS

DE JEAN ROUCH
FRANCE/1981/115'/35MM
AVEC DAMOURÉ ZIKA, LAM IBRAHIMA
DIA, TALLOU MOUZOURANE.

Ethnofiction inachevée, tournée
en pointillés durant une
décennie, mêlant vrais et faux
chasseurs, vrai gibier et faux
lion, et une Coccinelle rouge.

ve 24 nov 21h45 [\[GF\]](#)

ÉTUDES DE DANSES

MAMY WATER

DE JEAN ROUCH
FRANCE/1956/19'/16MM

Techniques de pêche et
cérémonies au Ghana.

Copie restaurée

Suivi de

LA GOUMBÉ DES JEUNES NOCEURS

DE JEAN ROUCH
FRANCE/1965/30'/35MM

À Treichville, quartier d'Abidjan,
de jeunes émigrés se réunissent
chaque semaine pour danser.

Copie restaurée

Suivi de

PORTO NOVO, LA DANSE DES REINES

DE GILBERT ROUGET ET JEAN ROUCH
FRANCE/1970/30'/16MM

Répertoire de danses rituelles
exécutées par les reines
au Dahomey (Bénin).

di 26 nov 17h30 [\[JE\]](#)

EXPÉRIMENTATIONS RYTHMIQUES

BATTERIES DOGON, ÉLÉMENTS POUR UNE ÉTUDE DES RYTHMES

DE JEAN ROUCH ET GILBERT ROUGET
FRANCE-MALI/1966/25'/16MM

Au Mali, dans les falaises
de Bandiagara, les jeunes
dogons apprennent les
batteries traditionnelles sur
les tambours de pierre et de
bois de leurs ancêtres.

Suivi de

HORENDI

DE JEAN ROUCH
FRANCE/1972/72'/16MM

À Niamey, pendant sept jours
se déroule le Horendi, au
cours duquel sont recrutés
les «chevaux des génies»
(danseurs de possession),
dans la cour de la concession
du prêtre Zima Sambo.

Copie restaurée

lu 27 nov 17h00 [\[GF\]](#)

FABLE MYTHOLOGIQUE

DIONYSOS

DE JEAN ROUCH
FRANCE/1984/104'/35MM
AVEC JEAN MONOD, HÉLÈNE
PUISEUX, COOKIE CHIAPALONE.

Ciné-portrait de Dionysos, à
travers la soutenance de thèse
d'un professeur d'art dramatique.

sa 25 nov 21h00 [\[GF\]](#)

LE PARIS DE JEAN ROUCH

LES VEUVES DE QUINZE ANS

DE JEAN ROUCH
CANADA-JAPON-ITALIE-
FRANCE/1964/25'/DCP
AVEC VÉRONIQUE DUVAL, MARIE-
FRANCE DE CHABANEIX, NADINE
BALLOT, MAURICE PIALAT.

La vie au jour le jour de
deux jeunes filles du 16^e
arrondissement qui, entre la
famille et les copains, cherchent
le bonheur et l'amour.

Suivi de

LA PUNITION

DE JEAN ROUCH
FRANCE/1960/58'/16MM
AVEC NADINE BALLOT, JEAN-CLAUDE
DARNAL, MODESTE LANDRY.

Essai de cinéma-vérité dans
lequel une jeune Parisienne
va rencontrer trois inconnus
sous l'œil de la caméra.

di 26 nov 19h30 [\[GF\]](#)

RITUELS DE POSSESSION

INITIATION À LA DANSE DES POSSÉDÉS

DE JEAN ROUCH
FRANCE/1948/40'/16MM

Cérémonie d'initiation d'une
femme songhaï à la danse de
possession, dans le village
de Fergoun au Niger.

Film restauré par les Archives
françaises du film du CNC.

Suivi de

YENENDI DE GANGHEL

DE JEAN ROUCH
FRANCE/1968/35'/35MM

Au Niger, une cérémonie
de purification a lieu après
que la foudre ait frappé la
case d'un berger peul.

Film restauré par les Archives
françaises du film du CNC.

sa 25 nov 19h15 [\[GF\]](#)

Mamy water

Dionysos

Mamy water

ROUCH HORS AFRIQUE

ISPAHAN : LETTRE PERSANE

DE JEAN ROUCH
FRANCE/1977/35'/35MM
AVEC FAROKH GAFFARY.

Promenade au rythme d'une conversation avec Farrokh Gaffary vers la grande mosquée du Chah d'Ispahan.

Copie restaurée

Suivi de

COUSIN, COUSINE, PIROGUE GONDOLE

DE JEAN ROUCH
FRANCE/1985/30'/16MM
AVEC DAMOURÉ ZIKA, MARIAMA HIMA.

Damouré Zika à Venise s'embarque dans une histoire de gondoles.

Suivi de

BRISE-GLACE : BATEAU GIVRE

DE JEAN ROUCH
FRANCE/1987/35'/35MM
AVEC JEAN ROUCH.

Le quotidien de l'équipage du brise-glace Frej, qui libère les bateaux prisonniers de la banquise.

Film en trois parties, les deux autres étant réalisées par Titte Törnroth et Raoul Ruiz.

sa 25 nov 15h00

UTOPIE COLLECTIVE

L'AN 01

DE JACQUES DOILLON, ALAIN RESNAIS, JEAN ROUCH
FRANCE/1972/90'/35MM
AVEC PROFESSEUR CHORON, ROMAIN BOUTEILLE, CABU, FRANÇOIS CAVANNA, GÉRARD DEPARDIEU.

L'an 01 est le début d'une ère nouvelle, où chacun prend le temps de vivre. Est-il possible de construire une nouvelle société ?

lu 27 nov 15h00

JEAN ROUCH PAR JEAN-ANDRÉ FIESCHI

MOSSO MOSSO, JEAN ROUCH COMME SI

DE JEAN-ANDRÉ FIESCHI
FRANCE/1998/73'/NUMÉRIQUE

Jean-André Fieschi filme Jean Rouch au Niger, pays où le « faire comme si » pour mieux approcher la réalité est une règle de vie.

je 23 nov 19h00

Babatu, les trois conseils

En partenariat avec :

Centenaire
JEAN ROUCH
2017

REMERCIEMENTS : LE CENTENAIRE JEAN ROUCH 2017 ET ANDREA PAGANINI, LA FONDATION JEAN ROUCH, ARCHIVES FRANÇAISES DU FILM - CNC, CNRS AUDIOVISUEL, COMITÉ DU FILM ETHNOGRAPHIQUE, INA, LES FILMS DU JEUDI, SOLARIS DISTRIBUTION, TAMASA DISTRIBUTION