



KIRA
MOURATOVA

RÉTROSPECTIVE
25 SEPTEMBRE - 20 OCTOBRE



Le Milicien amoureux

LES ARYTHMIES DES CŒURS

Réalisatrice sans concession, irréductible créatrice de formes cinématographiques toujours surprenantes, figure marquante du cinéma soviétique et post-soviétique des années 1960 jusqu'au XXI^e siècle, Kira Mouratova fait partie des cinéastes les plus censurés de la période de la stagnation soviétique. Au point qu'elle finit, au début des années 1980, par être écartée de la réalisation, contrainte de subsister en assurant des fonctions subalternes au studio d'Odessa. Elle réussit pourtant à résister dans des contextes aussi divers que difficiles, traverse la fin de l'ère soviétique, l'entre-deux de la perestroïka puis les premières décennies post-soviétiques et l'effondrement de l'industrie cinématographique, et ses derniers films sont produits avec le soutien du ministère de la culture d'Ukraine. Disparue en juin 2018, elle aura ainsi réalisé, en 45 ans, seize longs métrages et quatre courts.

Esprit indépendant, Mouratova a toujours refusé toute forme de récupération idéologique de son travail. Ses films ont su poser un regard intransigeant sur le monde contemporain, décrivant le système administratif soviétique dans une petite ville de province (*Brèves rencontres*, 1967), la société de consommation dans sa folie et sa cruauté (*Mélodie pour orgue de Barbarie*, 2009), ou la crise existentielle de la perestroïka (*Le Syndrome asthénique*, 1989).

CINÉMA DES ÊTRES DÉSACCORDÉS

Née d'un père russe et d'une mère roumaine en 1934, Kira Korotkova (de son nom de jeune fille) étudie à l'Institut soviétique du cinéma, le VGIK, puis s'installe à Odessa, en Ukraine, où elle suit son premier mari, l'ukrainien Alexandre Mouratov. Avec lui, elle réalise trois premiers films (deux courts et *Notre pain honnête* en 1964), puis, seule, *Brèves rencontres*. Son style s'impose d'emblée : une vraie liberté de ton, une narration déconstruite à travers une série de flash-back et une franche prédilection pour le décadrage.

Avec *Les Longs adieux* (1971), *En découvrant le vaste monde* (1979), *Parmi les pierres grises* (1983), Mouratova se pose en chantre des subjectivités et des êtres désaccordés : dans ses films, les femmes et les hommes, les parents et les enfants,

les enseignants et les élèves, même les amis ont du mal à se comprendre ; les personnages soliloquent dans des « monologues dialogués ». Pourtant, le regard qu'elle porte sur l'humanité se teinte de générosité : tout risible qu'il soit, chacun a droit à son moment, lorsque la caméra abandonne la trame narrative et s'attarde sur lui, le laisse se raconter et se montrer sous son meilleur jour. Chacun, y compris le personnage joyeusement antipathique de la CPE hystérique dans *Le Syndrome asthénique*.

Le cinéma de Mouratova explore ainsi les passions et les obsessions individuelles. Il déborde de personnages saisis d'une douce (ou moins douce) folie : la circassienne des *Petites passions* (1993) qui apprend l'équitation, ou Micha, qui collecte les objets perdus dans *Les Gens secondaires* (2000). Dans *Les Motifs tchékhoviens* (2001), chacun tient obstinément sa place dans les conflits qui l'opposent aux autres. Dans *Trois histoires* (1996), les obsessions se font plus morbides : il s'agit de se débarrasser des gêneurs ou bien de se venger d'un trauma originel.

C'est aussi un cinéma du trop-plein, où le réel apparaît sous forme de blocs d'images, de sons, de répliques qui viennent s'entrechoquer sans jamais s'accorder parfaitement. La musique et le plan sont toujours interrompus, et le spectateur est embarqué dans un voyage perceptif étonnant, qui interroge sans cesse ses habitudes et son horizon d'attente. En travaillant de cette manière, Mouratova cherche constamment à inventer de nouvelles normes esthétiques.

Pourtant, son œuvre est également traversée par une volonté d'harmonie : les êtres désaccordés cherchent à se rencontrer et à s'unir malgré le chaos qu'ils habitent et qui les habite. Certains de ses films renvoient ainsi aux contes, optimiste avec *Le Milicien amoureux* (1992), ou rendu impossible par la société cynique dans *Mélodie pour orgue de barbarie*.

ENTRE THÉÂTRALITÉ ET BRUTALITÉ DU RÉEL

Kira Mouratova installe une tension permanente entre réel et théâtralité. Fascinée par la frontalité du théâtre, elle travaille la performance de ses acteurs, qu'elle compare volontiers, pour le rythme et la sonorité, à des airs d'opéra. En même temps, la cinéaste aime improviser et travailler avec la matière du réel, ou ce qu'elle appelle « la résistance du réel », en confrontant, entre autres, acteurs professionnels et non professionnels. Dans *Changement de destinée* (1987), l'héroïne, qui joue une partition sans faille face aux enquêteurs, est enfermée à côté d'un tigre échappé d'un zoo. *Deux en un* (2006) commence sur une scène de théâtre et s'appuie sans cesse sur l'ambiguïté entre dispositif théâtral et mise en scène cinématographique. Dans *L'Accordeur* (2004), les charmants arnaqueurs vivent, quant à eux, dans le grenier d'un théâtre, au milieu des costumes et des accessoires.



Brèves rencontres

REFRAINS SÉRIELS

Autres motifs récurrents de l'œuvre mouratovienne : la reprise et la répétition. Elle, qui aurait aimé fonder une société de conservation et de réutilisation de chutes de films, s'amusait souvent à laisser dans son montage plusieurs prises d'un même plan. Principe présent dès ses premiers films, il se déploie particulièrement dans son œuvre post-soviétique.

Le cinéma de Mouratova parle du monde, mais aussi du cinéma. Dans son tout dernier film, *L'Éternel retour* (2012), un producteur projette des rushes d'un film inachevé où la même scène est rejouée par divers acteurs, laissant le spectateur savourer variations et répétitions *ad libitum* – puisque le film n'est pas fini et ne le sera jamais.

Cette dernière œuvre résume et condense merveilleusement le style de Mouratova, son univers baroque, sa mise en scène qui sait être vertigineuse même entre quatre murs, et son regard sans illusion sur l'art et le monde : comme dans *Le Syndrome asthénique*, ici aussi, l'art échoue à changer le monde.



L'Accordeur



Mélodie pour orgue de barbarie

EUGÉNIE ZVONKINE

KIRA MOURATOVA

LES FILMS



Au bord du ravin abrupt

Les années qui ont suivi l'indépendance ukrainienne de 1991 ont créé une onde de choc qui n'a pas épargné l'industrie cinématographique. Artiste infatigable et acharnée – comme elle l'était déjà sous le régime soviétique –, Kira Mouratova n'a pourtant pas cessé de tourner, et d'explorer la confrontation quotidienne des individus à la réalité d'un pays en pleine mutation. Brisant les principes établis du réalisme socialiste, ses films, sélectionnés dans de nombreux festivals internationaux, ont ouvert pour les jeunes cinéastes ukrainiens la voie d'un nouveau cinéma d'auteur.

L'Institut ukrainien se réjouit d'accompagner cette rétrospective qui, pour la première fois en France, montrera les films de cette période et témoignera de son héritage.

Rétrospective réalisée avec le soutien de l'Institut ukrainien, en collaboration avec le Centre Dovjenko.

L'ACCORDEUR (NASTROYSHCHIK)

DE KIRA MOURATOVA
RUSSIE-UKRAINE/2004/155'/VOSTF/35MM
AVEC GEORGI DELIEV, ALLA
DEMIDOVA, RENATA LITVINOVA.

Andreï, un accordeur de piano qui peine à subvenir aux besoins de sa compagne, gagne la confiance de deux riches veuves, afin de les escroquer.

di 29 sep 17h00 [GF](#)

di 20 oct 19h30 [JE](#)

Séance présentée par

Eugénie Zvonkina

AU BORD DU RAVIN ABRUPT (U KRUTOGO YARA)

D'ALEXANDRE MOURATOV,
KIRA MOURATOVA
URSS/1962/45'/VOSTF/35MM
AVEC VALERI ISSAKOV, MARCELLA
TCHEBOTARENKO.

Un villageois, amoureux de la nature, est chargé d'abattre les loups qui menacent son kolkhoze. Mais la traque se révèle difficile pour le chasseur en proie à un conflit intérieur.

di 06 oct 19h30 [JE](#)

sa 12 oct 16h30 [JE](#)

BRÈVES RENCONTRES (KOROTKIE VSTRECHI)

DE KIRA MOURATOVA
URSS/1967/92'/VOSTF/DCP
AVEC KIRA MOURATOVA, VLADIMIR
VYSSOTSKI, NINA ROUSLANOVA.

Valentina, responsable du logement dans une petite ville, confrontée à l'impatience des locataires postulants et à la corruption des constructeurs, découvre que son amant la trompe avec la jeune femme de ménage.

me 25 sep 20h00 [HE](#)

Ouverture de la rétrospective

me 09 oct 19h30 [GF](#)



L'Accordeur



Brèves rencontres



Changement de destinée



Les Longs adieux

CHANGEMENT DE DESTINÉE (PEREMENA UCHASTI)

DE KIRA MOURATOVA
URSS/1987/103'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LA NOUVELLE THE LETTER
DE W. SOMERSET MAUGHAM.
AVEC NATALIA LEBLE, VIKTOR
ARISTOV, VLADIMIR DMITRIEV.

Maria est arrêtée et emprisonnée pour meurtre, mais son époux ne la croit pas coupable et cherche à prouver son innocence.

sa 28 sep 19h30
Séance présentée par
Françoise Navailh
di 13 oct 19h00

CITOYENS DE DEUXIÈME CLASSE (VTOROSTEPENNYE LYUDI)

DE KIRA MOURATOVA
UKRAINE/2000/107'/VOSTF/35MM
AVEC NATALIA BOUZKO, SERGUEÏ
TCHETBERTKOV, NIKOLAI SEDNEV.

Un médecin, après avoir veillé toute une nuit un patient mourant, fait la connaissance de la jeune Vera. Cette rencontre va changer le cours de sa journée et bouleverser sa vie.

je 03 oct 21h30
me 16 oct 21h45

DEUX EN UN (DVA V ODNOM)

DE KIRA MOURATOVA
UKRAINE-RUSSIE/2006/124'/VOSTF/35MM
AVEC ALEKSANDR BACHIROV, SERGUEÏ
BEKHTEREV, NATALIA BOUZKO.

Deux histoires parallèles : un acteur meurt sur les planches, mais la troupe, entre rivalité et règlements de compte, décide de terminer la représentation. Le séducteur Andreï vit seul avec sa fille. Lorsqu'un jour celle-ci invite une amie, il en fait l'objet de ses fantasmes.

ve 04 oct 19h30
sa 19 oct 19h30

EN DÉCOUVRANT LE VASTE MONDE (POZNAVAYA BELY SVET)

DE KIRA MOURATOVA
URSS/1979/78'/VOSTF/DCP
AVEC ALEKSEÏ JARKOV, NINA
ROUSLANOVA, SERGUEÏ POPOV.

Nikolaï et Luba, engagés dans une relation agitée, peinent à définir la nature exacte de leur liaison. Lorsque Luba fait la rencontre de Mikhaïl, un triangle amoureux se forme.

je 26 sep 21h30
Séance présentée par
Eugénie Zvonkine
Voir aussi Conférence P.55
me 16 oct 19h30



L'ÉTERNEL RETOUR (VECHNOE VOZVRASHCHENIE)

DE KIRA MOURATOVA
UKRAINE/2012/116'/VOSTF/DCP
AVEC ALLA DEMIDOVA, RENATA
LITVINOVA, SERGUEÏ MAKOVETSKY.

Un étudiant est déchiré entre sa femme et sa maîtresse, qu'il aime toutes deux sincèrement.

sa 05 oct 21h00
di 20 oct 16h30
Séance présentée par
Eugénie Zvonkine

LES LONGS ADIEUX (DOLGIE PROVODY)

DE KIRA MOURATOVA
URSS/1971/94'/VOSTF/DCP
AVEC ZINAÏDA CHARKO, OLEG
VLADIMIRSKI, YOURI KAÏOUROV.

Evguenia, qui élève seule son fils adolescent, fait tout pour le retenir lorsqu'il décide de partir vivre avec son père.

sa 28 sep 17h00
me 02 oct 21h30

MÉLODIE POUR ORGUE DE BARBARIE (MELODIYA DLYA SHARMANKI)

DE KIRA MOURATOVA
UKRAINE/2009/153'/VOSTF/35MM
AVEC LENA KOSTIOUK, ROMA
BOURLAKA, NATALIA BOUZKO.

À la mort de leur mère, Nikita et Aliona, demi-frère et sœur, se lancent ensemble à la recherche de leurs pères respectifs. Mais ils sont

seuls dans la grande ville à la veille de Noël, et leur quête tourne au drame.

sa 05 oct 18h00
Séance présentée par
Macha Ovtchinnikova
sa 19 oct 16h00

LE MILICIEU AMOUREUX (CHUVSTVITELNÏY MILITSIONER)

DE KIRA MOURATOVA
UKRAINE-FRANCE/1992/115'/VOSTF/35MM
AVEC NIKOLAI CHATOKHINE, IRINA
KOVALENKO, NATALIA RALLEVA.

Tolia, un milicien, découvre dans un champ un bébé abandonné à qui il s'attache peu à peu, au point de vouloir l'adopter.

di 29 sep 20h00
je 10 oct 20h30

MOTIFS TCHÉKHOVIENS (CHEKHOVSKIE MOTIVY)

DE KIRA MOURATOVA
UKRAINE/2001/120'/VOSTF/35MM
D'APRÈS LE RÉCIT LES GENS
DIFFICILES ET LA PIÈCE TATIANA
REPINA D'ANTON TCHEKHOV.
AVEC ALEKSANDR BACHIROV,
SERGUEÏ BEKHTEREV, NATALIA
BOUZKO, JAN DANIEL.

Lorsque le fils aîné d'une famille de fermiers annonce qu'il souhaite s'installer en ville et demande de l'argent à son père, l'équilibre fragile du foyer fait place à des affrontements familiaux.

sa 28 sep 14h30
je 17 oct 20h30

PARDI LES PIERRES GRISSES (SREDI SERYH KAMNEJ)

DE KIRA MOURATOVA
URSS/1983/83'/VOSTF/DCP
AVEC STANISLAV GOVOROUKHINE,
VIKTOR ARISTOV, SERGUEÏ POPOV.

Un juge, ayant récemment perdu sa femme, navigue entre dépit et irritation, obsédé par ses souvenirs. Pendant ce temps son fils, qui aspire à quitter la maison familiale, rencontre de nouveaux amis.

sa 28 sep 21h45
sa 12 oct 20h45

KIRA MOURATOVA

LES FILMS



Le Syndrome asthénique

LES PETITES PASSIONS (UVLECHENIYA)

DE KIRA MOURATOVA
RUSSIE/1993/112'/VOSTF/35MM
AVEC SVETLANA KOLENDA, RENATA
LITVINOVA, ALBINA SKARGA.

Passionnées de courses de chevaux, Lilia et Violetta sont courtisées par deux jockeys. Intrigues amoureuses et sportives vont s'entremêler.

Film sous réserve

me 02 oct 19h00 
di 13 oct 21h15 

LE SYNDROME ASTHÉNIQUE (ASTENITCHEVSKI SINDROM)

DE KIRA MOURATOVA
URSS/1989/153'/VOSTF/DCP
AVEC OLGA ANTONOVA, VIKTOR
ARISTOV, SERGUEÏ POPOV.

Une mère de famille, veuve, et un instituteur brisé par la vie, tous deux en pleine dépression, réagissent de façons très différentes à la pression qu'exerce sur eux la société.

ve 27 sep 20h30 
ve 11 oct 20h30 

Séance présentée par
Eugénie Zvonkine

TROIS HISTOIRES (TRI ISTORII)

DE KIRA MOURATOVA
RUSSIE-UKRAINE/1996/113'/VOSTF/35MM
AVEC SERGUEÏ MAKOVETSKY,
LEONID KOUCHNIR, JAN DANIEL.

L'histoire glaçante de Tikhomirov qui ne supporte plus sa voisine envahissante, la vie d'une infirmière aigrie par son passé, et la confrontation impitoyable entre une fillette et un vieillard.

je 03 oct 19h00 

Séance présentée par
Macha Ovtchinnikova
sa 12 oct 18h15 

Retrouvez à partir du 2 octobre en sortie nationale et au Reflet Médicis à Paris, cinq films de Kira Mouratova : *Brèves Rencontres*, *Les Longs Adieux*, *Parmi les pierres grises*, *Changement de destinée*, *Le Syndrome asthénique*.



Les Petites Passions



Trois histoires



Le Syndrome asthénique



Kira Mouratova

CONFÉRENCE

« QUI ÊTES-VOUS... KIRA MOURATOVA ? »

PAR EUGÉNIE ZVONKINE

Kira Mouratova a réussi, malgré les difficultés de censure puis de financement de ses films, à imposer un cinéma singulier qui interroge sans cesse sa relation au réel et au spectateur. Son univers pléthorique et ses personnages tenaillés par leurs lubies se déploient dans une œuvre où, de film en film, se réinvente une esthétique basée sur l'arythmie, le désaccord (humain, mais aussi sonore et visuel) et l'espoir d'une harmonie, même éphémère.

Eugénie Zvonkine est maître de conférences en cinéma à l'université Paris 8. Elle est l'auteure de *Kira Mouratova, un cinéma de la dissonance* (L'Âge d'Homme, 2012) et d'un ouvrage sur un scénario interdit de Kira Mouratova : *Regardez attentivement les rêves : un scénario sans film* (L'Harmattan, 2019). Elle travaille sur le cinéma soviétique et post-soviétique, a publié de nombreux articles sur ce sujet et a co-dirigé deux livres collectifs dont *Cinéma russe contemporain, (r)évolutions* (Septentrion, 2017). Elle écrit également dans les *Cahiers du cinéma*.

je 26 sep 19h00 GF

À la suite de la conférence, à 21h30, projection d'un film choisi par la conférencière :

En découvrant le vaste monde de Kira Mouratova, présenté par Eugénie Zvonkine (Voir P.53)



REMERCIEMENTS : VOLODYMYR SHEIKO, NATALIE MOVSHOVYCH, OLGA BIRZUL, OLEKSANDR PROKOPENKO, ANNA KORJAGINA, JEAN-MARC ZEKRI, SOPHIE MIROUZE, IVAN KOZLENKO, EVGENIY GOLOUBENKO, EVGENIY GOUSIATINSKIY, ALIONA PENZII, OLEKSANDR DOVZHENKO NATIONAL CENTRE, INSTITUT UKRAINIEN, BABA YAGA FILMS, GOSFILMOFOND, FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA

AVEC
LE SOUTIEN DE  Ukrainian
Institute

EN COLLABORATION
AVEC  OLEKSANDR
DOVZHENKO
NATIONAL CENTRE

EN PARTENARIAT
AVEC

BABA YAGA FILMS ◀

47^e **festiva**
la rochelle
cinéma
INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL