

ANDREÏ KONTCHALOVSKI

RÉTROSPECTIVE
14 SEPTEMBRE - 17 OCTOBRE

EN PARTENARIAT AVEC
LA CINÉMATHÈQUE DE TOULOUSE

ANDREÏ KONTCHALOVSKI

MICHEL CIMENT

Metteur en scène complet, Andreï Kontchalovski est attentif à tous les aspects de ses films. Avant d'entreprendre des études de cinéma, il est dans sa prime jeunesse un pianiste émérite au Conservatoire de Moscou. Plus tard, il attache toujours une profonde importance à la musique dans ses films, aux liens qu'elle entretient avec l'art cinématographique. Son arrière-grand-père maternel, Vassili Sourikov, est l'un des peintres russes les plus célèbres du XIXe siècle, et son grand-père, Piotr Kontchalovski, l'un des artistes majeurs du post-impressionnisme. Ces antécédents artistiques font de lui un cinéaste soucieux du cadre et de la lumière. Par ailleurs, dès ses débuts, il ne sépare jamais l'écriture de la mise en scène. Il est d'abord scénariste pour Andreï Tarkovski, co-écrit avec lui le scénario du court métrage *Le Rouleau compresseur et le Violon*, puis celui d'*Andreï Roublev*.

Kontchalovski appartient à la génération des années 1960, la plus brillante du cinéma soviétique depuis celle

des années 1920, celle qui, grâce au dégel khrouchtchévien, redonne tout son éclat au cinéma de son pays. D'Andreï Tarkovski à Larissa Chepitko, d'Elem Klimov à Kira Mouratova, d'Otar Iosseliani à Gleb Panfilov et Alexeï Guerman, ces cinéastes, tous nés dans les années 1930, apportent un souffle nouveau. Si Kontchalovski est l'un des rares à pouvoir témoigner encore de son talent, il figure surtout parmi les grands réalisateurs qui ont su s'imposer dès leur premier film, et continuent encore aujourd'hui à créer des œuvres dignes de leurs débuts. Célébré à la Mostra de Venise en 1966 pour *Le Premier maître*, son premier long métrage (Prix d'interprétation féminine à Natalia Arinbassarova), il y reçoit, un demi-siècle plus tard, deux Lions d'argent pour *Les Nuits blanches du facteur* (2014) et *Paradis* (2016). Entre-temps, il obtient le Grand prix du jury à Cannes pour *Sibériade* (1980) et la Concha de oro à San Sebastián pour *Voyageurs sans permis* (1989).

Les Nuits blanches du facteur

Le Premier maître

CRÉATION PROTÉIFORME, AVENTURES ESTHÉTIQUES

Contrairement à d'autres cinéastes attachés à un style unique, son œuvre frappe par sa diversité. Dès *Le Premier maître*, tourné en Kirghizie, et qui est aussi son film de fin d'études, il oscille entre fiction et documentaire. Son héros, un instituteur chargé d'enseigner le communisme aux enfants d'un village d'Asie centrale, voit ses efforts contrecarrés par l'attitude dubitative de son jeune auditoire. Le traitement ironique du héros (positif) se double d'un regard critique sur la société musulmane patriarcale. Cette approche non conformiste réapparaît deux ans plus tard dans *Le Bonheur d'Assia*, mélodrame réaliste, où une paysanne balance entre un chauffeur de camion qui la brutalise mais qu'elle aime obstinément, et un homme de la ville qu'elle repousse. Par sa crudité, ce portrait sans fard d'un kolkhoze, tourné avec la participation de ses habitants, irrite les autorités, qui n'autorisent au film qu'une sortie confidentielle et en interdisent l'exportation.

Le cinéaste se réfugie alors avec brio dans des adaptations littéraires, *Nid de gentilhomme* d'après Tourgueniev ou *Oncle Vania*, version sombre de la pièce de Tchekhov. En 1974 sort *Romance des amoureux*, son plus grand succès commercial, qui séduit des millions de spectateurs. Musique et chansons y jouent un rôle majeur, et des réminiscences de *Quand passent les cigognes* (Mikhaïl Kalatozov, 1957), qui avait marqué sa jeunesse, émaillent le film. L'éclectisme de Kontchalovski se confirme ensuite avec *Sibériade*, vaste fresque souvent comparée au 1900 de Bertolucci, où s'opposent deux familles dans un village sibérien, au cours du XXe siècle. Malgré un budget colossal, le plus important que Kontchalovski ait jamais obtenu, c'est un film intimiste, voire élégiaque, nonobstant la violence de certaines séquences. Le réalisateur y évoque la famille et la nature, deux thèmes majeurs de sa filmographie : du *Premier maître* aux *Nuits blanches du facteur*, il est l'un des plus grands paysagistes du cinéma contemporain.

Voyageurs sans permis

EXIL ET DÉSENCHANTEMENT

Malgré sa critique de la machine d'état, le cinéaste, fort de son triomphe cannois, semble revenir en grâce auprès des autorités. Il décide pourtant d'aller travailler à Hollywood, où il va rester dix ans. En dépit d'une acclimatation difficile, il signe d'emblée le remarqué *Maria's Lovers* (1984), à l'atmosphère slave, et, trois ans plus tard, *Le Bayou*, qui vaut à Barbara Hershey le Prix d'interprétation à Cannes. Sorti en 1987, *Runaway Train* est un thriller virtuose, d'après un projet d'un autre A. K., Akira Kurosawa, tandis que *Duo pour une soliste* se présente comme un nouveau mélodrame interprété par trois stars, Julie Andrews, Max von Sydow et Alan Bates. Il faut cependant attendre le tournage de *Tango et Cash* (1989) pour que l'exilé connaisse vraiment les rudes contraintes d'Hollywood, des caprices de la star Sylvester Stallone à l'incompétence du producteur. Il n'en faut pas plus pour qu'il retourne dans son pays, au moment de la chute du communisme.

Plus encore qu'avant son départ, mais avec davantage de liberté, les trente années qui suivent le voient spectateur attentif des vicissitudes de la Russie, chroniqueur d'événements et de mutations historiques : de l'évolution d'un kolkhoze dans *Riaba ma poule*, vingt-cinq ans après *Le Bonheur d'Assia*, à la guerre avec les Tchétchènes dans *La Maison des fous* ; du portrait de Staline et de son entourage, dans *Le Cercle des intimes*, à la vulgarité et à la corruption des nouveaux riches dans *Gloss*, ou aux métamorphoses de la campagne russe dans *Les Nuits blanches du facteur*.

Jusqu'au *Péché* (2019), évocation de la vie de Michel-Ange, Kontchalovski n'aura cessé de s'interroger sur les rapports de l'artiste avec le pouvoir. Mais dans ce cinéma qui n'oublie pas l'imaginaire, de *L'Odysée à Casse-noisette*, on découvre un créateur toujours insatisfait, en perpétuelle recherche de solutions esthétiques originales, telles les récentes expériences des *Nuits blanches du facteur*, de *Paradis* et du *Péché*. ●

Le Bayou

Duo pour une soliste

Gloss

LE BAYOU (SHY PEOPLE)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
ÉTATS-UNIS/1986/122'/VOSTF/35MM
AVEC BARBARA HERSHEY, JILL
CLAYBURGH, MARTHA PLIMPTON.

Diana, jeune journaliste, ne supporte plus les tensions de la vie new-yorkaise qui affectent son travail et ses relations avec sa fille Grâce. Elles partent toutes les deux en Louisiane chez une cousine.

sa 19 sep 21h15 [HL](#)
je 24 sep 21h15 [HL](#)

LE BONHEUR D'ASSIA (ISTORIA ASSI KLIATCHINOÏ, KATORAÏA LIUBILA, DA NIE VYCHLA ZAMOJU)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
URSS/1966/99'/VOSTF/NUMÉRIQUE
AVEC IYA SAVVINA, ALEXANDRE
SOURINE, LIUBOV SOKOLOVA.

Assia, ouvrière agricole dans un kolkhoze, a deux amants. L'un l'aime et veut l'épouser, l'autre la brutalise et lui fait un enfant. Assia refuse de choisir entre ses deux prétendants.

Restauration 4K par The Andreï Konchalovsky Studios.
je 17 sep 19h00 [GF](#)

LE CERCLE DES INTIMES (BLIJNI KROUG)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
ITALIE-URSS-ÉTATS-
UNIS/1990/137'/VOSTF/35MM
AVEC TOM HULCE, LOLITA
DAVIDOVICH, ALEXANDRE ZBROÛEV,
FEDOR CHALIAPINE JR..

Évocation de la vie de Staline et de son entourage à travers le portrait de son projectionniste attiré.

ve 25 sep 19h00 [GF](#)
sa 03 oct 19h00 [GF](#)

AVANT-PREMIÈRE

CHERS CAMARADES (DOROGUÏÉ TOVARICHTCHI)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
RUSSIE/2020/VOSTF/DCP
AVEC IOULIA VYSSOTSKAÏA, ANDREÏ
GOUSSEV, IOULIA BOURAVA.

Le récit des événements de 1962 à Novotcherkassk, quand une manifestation d'ouvriers en grève fut réprimée dans le sang par les autorités.

lu 14 sep 20h30 [HL](#)

Ouverture de la rétrospective,
en présence d'Andreï
Konchalovski

DUO POUR UNE SOLISTE (DUET FOR ONE)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
ÉTATS-UNIS-GRANDE-
BRETAGNE/1986/107'/VOSTF/35MM
D'APRÈS LA PIÈCE *DUET FOR
ONE* DE TOM KEMPINSKI.
AVEC JULIE ANDREWS, ALAN
BATES, MAX VON SYDOW.

Une violoniste virtuose voit sa carrière et sa vie brisées par la sclérose en plaques.

sa 19 sep 19h00 [HL](#)
ve 25 sep 22h00 [GF](#)

GLOSS

(GLIANETS)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
RUSSIE/2007/118'/VOSTF/NUMÉRIQUE
AVEC IOULIA VYSSOTSKAÏA, IRINA
ROZANOVA, ALEXEÏ SEREBRIAKOV.

Galia, jeune ouvrière dans une usine de province, rêve de devenir mannequin. Elle quitte ses parents alcooliques et son petit ami violent pour se rendre à Moscou.

Restauration 2K par The Andreï Konchalovsky Studios.

sa 26 sep 20h45 [GF](#)
sa 10 oct 14h15 [GF](#)

Duo pour une soliste

ANDREÏ KONTCHALOVSKI

LES FILMS

Riaba ma poule

LA MAISON DE FOUS (DOM DOURAKOV)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
RUSSIE-FRANCE/2002/108'/
VOSTF/NUMÉRIQUE
AVEC IOULIA VYSSOTSKAÏA, EVGUENI
MIRONOV, SULTAN ISLAMOV.

En 1996, pendant la première guerre en Tchétchénie, la vie des patients, livrés à eux-mêmes, dans l'hôpital psychiatrique d'Ingouchie, tout près de la frontière.

Restauration 2K par The Andreï Konchalovsky Studios.

sa 26 sep 18h30
me 14 oct 19h30

MARIA'S LOVERS

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
ÉTATS-UNIS-ISRAËL/1983/109'/
VOSTF/35MM
AVEC NASTASSJA KINSKI, JOHN
SAVAGE, ROBERT MITCHUM.

Après plusieurs années de captivité dans un camp japonais, Ivan rentre en Pennsylvanie. Seul un rêve fou lui a permis de surmonter cette terrible épreuve : dès son retour, épouser Maria, la plus belle fille du pays.

ve 18 sep 19h00
je 24 sep 19h00

AVANT-PREMIÈRE

MICHEL-ANGE (IL PECCATO)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
ITALIE-RUSSIE/2019/134'/VOSTA/DCP
AVEC IOULIA VYSSOTSKAÏA, ORSO
MARIA GUERRINI, ALBERTO TESTONE.

Superstitions, exaltations et mysticisme : exploration des pensées et des démons intérieurs de Michel-Ange, génie de la Renaissance.

lu 12 oct 20h00

**En présence d'Andreï
Konchalovski**

NID DE GENTILHOMME (DVORIANSKOÏÉ GNEZDO)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
URSS/1969/111'/VOSTA/35MM
D'APRÈS LE ROMAN *NID DE
GENTILHOMME* D'IVAN TOURGUENIEV.
AVEC IRINA KOUPPTCHENKO, LEONID
KOULAGUINE, NIKITA MIKHALKOV.

Dans les années 1840, un noble russe, trompé par sa femme, rentre d'Italie et retrouve avec plaisir son domaine. Mais la première visite rendue à ses voisins le met en présence de son indigne épouse.

me 23 sep 19h30
me 14 oct 21h45

LES NUITS BLANCHES DU FACTEUR (BELYÏÉ NOTCHI POTCHALONA ALEXEÏA TRIAPITSYNA)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
RUSSIE/2014/101'/VOSTF/DCP
AVEC ALEXEÏ TRIAPITSYNE, IRINA
ERMOLOVA, TIMOUR BONDARENKO.

Coupés du monde, les habitants des villages autour du lac Kenozero sont pratiquement livrés à eux-mêmes. Le facteur Liocha et son bateau sont leur seul lien avec le monde extérieur.

di 27 sep 14h15
sa 10 oct 19h30

ONCLE VANIA (DIADIA VANIA)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
URSS/1970/105'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LA PIÈCE *ONCLE VANIA*
D'ANTON TCHÉKOV.
AVEC INNOKENTI SMOKTOUNOVSKI,
SERGUEÏ BONDARTCHOUK,
IRINA KOUPPTCHENKO.

Vania vit tranquillement en compagnie de sa mère et de sa nièce. Lorsque son beau-frère, le professeur Sérébriakov, revient au pays en compagnie de la belle Elena, sa rancœur enfouie est brusquement ravivée.

je 17 sep 21h15
di 11 oct 14h30

PARADIS (RÂÏ)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
RUSSIE-ALLEMAGNE/2015/131'/
VOSTF/DCP
AVEC IOULIA VYSSOTSKAÏA, CHRISTIAN
CLAUS, PHILIPPE DUQUESNE.

1942. Une aristocrate russe, membre de la résistance, un fonctionnaire de police collaborationniste, et un officier SS, en poste dans un camp de concentration, doivent répondre de leurs actes devant Dieu pour entrer ou non au paradis.

me 16 sep 19h00
Voir aussi Leçon de cinéma p.42
di 11 oct 16h45

LE PREMIER MAÎTRE (PERVY OUTCHITEL)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
URSS/1965/102'/VOSTF/35MM
AVEC BOLOT BEÏCHENALIEV, NATALIA
ARINBASSAROVA, IDRIS NOGAÏBAIEV.

Diouchen, un ancien soldat de l'Armée rouge plein de feu, s'installe dans un village kirghize pour y instruire les paysans, mais se heurte rapidement à leur scepticisme et à leurs moqueries.

di 20 sep 17h00
je 01 oct 21h00

RIABA MA POULE (KOUROTCHKA RIABA)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
RUSSIE-FRANCE/1994/117'/VOSTF/35MM
AVEC INNA TCHOURIKOVA, ALEXANDRE
SOURINE, GUENNAÏ IEGORITCHEV.

Assia vit avec Riaba, sa poule, et découvre un jour un trésor dans son poulailler.

sa 26 sep 16h00
ve 09 oct 19h00

LA ROMANCE DES AMOUREUX (ROMANS O VLIUBLENNYKH)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
URSS/1974/138'/VOSTF/NUMÉRIQUE
AVEC EVGUENI KINDINOV,
ELENA KORENEVA.

Sergueï et Tania s'aiment. Lorsque Sergueï est porté disparu sur le front, Tania épouse un ami d'enfance. Mais Sergueï revient.

Format sous réserve.
lu 21 sep 19h00
sa 17 oct 14h30

Sibériade

Tango et Cash

Runaway Train

RUNAWAY TRAIN

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
ÉTATS-UNIS/1985/111'/VOSTF/DCP
AVEC JON VOIGHT, ERIC ROBERTS,
REBECCA DE MORNAY.

Un gangster réputé dangereux et une petite frappe s'évadent d'un pénitencier d'Alaska. Parvenus à une gare, ils sautent à bord d'un convoi, mais peu après, le conducteur de la locomotive est terrassé par une crise cardiaque.

ve 18 sep 21h15 [HL](#)
di 27 sep 17h15 [HL](#)

SIBÉRIADE (SIBIRIADA)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
URSS/1978/209'/VOSTF/NUMÉRIQUE
AVEC NIKITA MIKHALKOV, VITALI
SOLOMINE, SERGUEÏ CHAKOUROV.

De la révolution d'Octobre à nos jours, en Sibérie occidentale, l'histoire de deux familles, l'une riche et l'autre pauvre, qui se haïssent.

Format sous réserve.

di 20 sep 19h15 [HL](#)
di 27 sep 19h45 [HL](#)

TANGO ET CASH (TANGO AND CASH)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
ÉTATS-UNIS/1989/104'/VOSTF/35MM
AVEC SYLVESTER STALLONE, KURT
RUSSELL, JACK PALANCE.

Tango et Cash, deux policiers vedettes de Los Angeles, au style radicalement différent, se disputent le titre de meilleur flic de la ville et se haïssent copieusement. Mais un ennemi commun leur tend un piège, les obligeant à collaborer.

sa 19 sep 15h00 [HL](#)
sa 10 oct 17h15 [GF](#)

VOYAGEURS SANS PERMIS (HOMER AND EDDIE)

D'ANDREÏ KONTCHALOVSKI
ÉTATS-UNIS/1989/102'/VOSTF/35MM
AVEC JAMES BELUSHI, WHOOP
GOLDBERG, JOHN WATERS.

Un simple d'esprit veut rendre visite à son père mourant, et traverse les États-Unis en compagnie d'une jeune femme échappée d'un asile psychiatrique.

me 23 sep 22h00 [GF](#)
di 11 oct 19h45 [GF](#)

Oncle Vania

ANDREÏ KONTCHALOVSKI

LEÇON DE CINÉMA

FILM + LEÇON DE CINÉMA

KONTCHALOVSKI PAR KONTCHALOVSKI

ANIMÉE PAR MICHEL CIMENT ET BERNARD BENOLIEL

À la suite de la projection de *Paradis* d'Andreï Kontchalovski (voir p.40)

« Je pense que la première touche de moi-même dans un de mes films est arrivée dans *Le Bonheur d'Assia*, puis je suis redevenu maniériste dans toutes les directions possibles et c'est seulement avec *Les Nuits blanches du facteur* et *Paradis* que je me suis trouvé. C'est pourquoi je dis que ma carrière a réellement commencé il y a quatre ans. »

« L'idée de faire ce film est sans doute venue il y a vingt ans, lorsque j'ai lu un petit article sur Vera Obolensky. J'ai lu sa biographie, et j'ai vu des photos. Elle était très belle et son histoire m'a fait pleurer. Une aristocrate russe, qui a été guillotinée à Berlin parce qu'elle a sauvé des enfants juifs, pour moi c'était un symbole du vrai esprit russe. »

Andreï Kontchalovski, entretien avec Michel Ciment :
Andreï Konchalovsky, ni dissident, ni partisan, ni courtisan, 2019

Historien et critique de cinéma, **Michel Ciment** est maître de conférences en civilisation américaine à l'université Paris-Diderot et membre du comité de rédaction de *Positif*, collaborateur régulier du *Masque et la Plume* à France Inter. Il est l'auteur, entre autres, de *Kazan par Kazan*, du *Livre de Losey*, de *Kubrick* et, récemment, de *John Boorman, un visionnaire en son temps* (Marest Éditeur, 2019) et d'*Andreï Konchalovsky, ni dissident, ni partisan, ni courtisan* (Institut Lumière / Actes Sud, 2019).

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

me 16 sep 19h00

Signature par Andreï Kontchalovski et Michel Ciment de leur livre d'entretiens paru chez Actes Sud/Institut Lumière, *Andreï Konchalovsky. Ni dissident, ni partisan, ni courtisan*, à la librairie de la Cinémathèque française à partir de 17h45.

EN PARTENARIAT AVEC :

REMERCIEMENTS : ARKEION FILMS, ARRI MEDIA, ASC DISTRIBUTION, CINÉMATHEQUE DE GRENOBLE, CINÉMATHEQUE DU LUXEMBOURG, CINÉMATHEQUE SUISSE, LA CINÉMATHEQUE DE TOULOUSE, KONCHALOVSKY STUDIOS, PARK CIRCUS, PARK CIRCUS LIMITED, SOPHIE DULAC DISTRIBUTION, FRANK LUBET, JULIE DRAGON, UFO DISTRIBUTION.