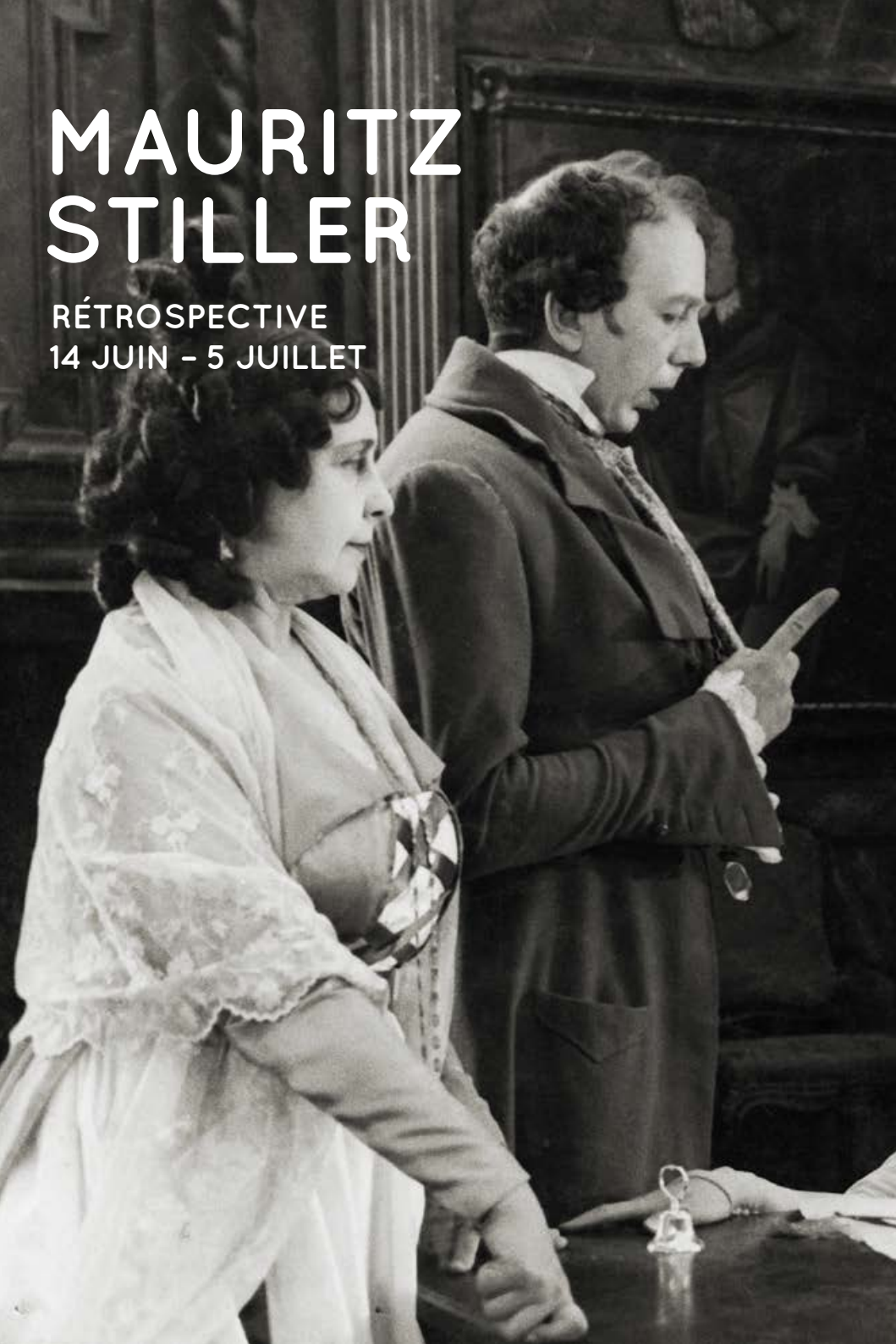

MAURITZ STILLER

RÉTROSPECTIVE
14 JUIN – 5 JUILLET

La Légende de Gösta Berling

À travers les rapides

LE GOÛT DE L'AVENTURE

Auteur d'une œuvre de près de cinquante films dont seule une quinzaine a survécu, resté célèbre pour avoir été l'« inventeur » de Greta Garbo, il fut aussi au début des années 1920 l'un des chefs de file et fondateurs, avec Victor Sjöström, de ce que l'on a appelé « l'école suédoise » qui contribua par son inventivité à l'avènement du langage cinématographique dans des œuvres exaltant le combat de l'homme et de la nature.

On se souvient généralement de Mauritz Stiller comme du « découvreur » de Greta Garbo, celui en tout cas qui lui confia son premier rôle marquant, dans *La Légende de Gösta Berling* (1924), où elle jouait avec exubérance une petite Italienne bien en chair, mal mariée à un benêt d'héritier suédois et secrètement éprise d'un chevalier en disgrâce. Le film, grandiose apogée du cinéma muet suédois, valut à Stiller son ticket d'entrée à Hollywood (sur invitation de Louis B. Mayer), où il n'accepta de se rendre qu'à condition d'amener dans ses valises sa précieuse actrice, qui venait encore de s'illustrer en Allemagne dans *La Rue sans joie* (1925), de Georg Wilhelm Pabst. Sur place, Irving Thalberg, célèbre producteur de la MGM, s'empare littéralement de Garbo, laissant Stiller s'épuiser sur des films de commande avec Pola Negri, et réduisant peu à peu ses ambitions artistiques à néant. Alors que sa « trouvaille » caracolait vers la gloire, Stiller s'en retourna en Suède en 1928, brisé après seulement quatre films achevés aux États-Unis, et mourut de dépit à quarante-cinq ans, au seuil d'un cinéma parlant auquel il avait en quelque sorte ouvert une voie décisive.

UN PERDANT MAGNIFIQUE

Si l'image du perdant colle à la peau de Stiller, il ne faut pas oublier ce que fut sa carrière d'avant Garbo, cette petite douzaine d'années incroyablement prolifiques (1912-1924), où il s'est affirmé comme un véritable pionnier du cinéma muet et l'un des plus grands noms de l'école scandinave. Son œuvre est un chant passionnel, célébrant les rapports houleux de l'homme et de cette nature nordique à la fois majestueuse et semée de mille dangers, plantée de forêts assez profondes pour s'y perdre, recouverte d'un manteau de neige à la blancheur mortelle, hantée d'un frimas tétanisant, et dont l'image récurrente et la plus fidèle serait sans doute celle du torrent furieux, emportant tout avec lui, dans les secousses imprévisibles et les tourbillons grondants duquel se reflètent en quelque sorte les accidents spasmodiques du destin (*Johan / À travers les rapides*, 1921).

Mauritz Stiller, né « Moshe » le 17 juillet 1883 à Helsinki, grandit au sein d'une famille russo-juive, installée dans ce grand-duché de Finlande, alors sous l'autorité de la Russie. L'appel sous les drapeaux du tsar Nicolas II le pousse à s'exiler en Suède, où il se livre à son goût pour le théâtre, d'abord comme comédien, puis comme metteur en scène. En 1912, la société Svenska Biograph, en la personne du producteur Charles Magnusson, recrute coup sur coup Stiller et Victor Sjöström, deux personnalités fortes du monde du théâtre, pour mettre leur talent scénique au service de la réalisation de films ambitieux, à forte valeur artistique ajoutée, afin d'attirer un nouveau public dans les salles. Les deux hommes débutent conjointement, travaillent dans les mêmes studios et mènent de front leurs carrières respectives, jouant régulièrement et à tour de rôle dans les films de l'autre. Entre 1912 et 1916, Stiller augmente le catalogue maison de pas moins de trente-quatre films, dont le plus célèbre reste sans doute *Les Ailes* (1916) : adapté du roman *Mikaël* (1903), du Danois Herman Bang — dont Carl Th. Dreyer tirerait plus tard son très beau *Michaël* (1924) —, le film a la particularité, non seulement de traiter à demi-mot d'une inclination homosexuelle, mais aussi de sertir son récit d'une stupéfiante réflexivité, puisqu'il met en scène sa fabrication comme sa propre réception critique.

ATTENTE ANGOISSÉE ET TOURMENTE FURIEUSE

Trois ans plus tard, Stiller tourne *Le Trésor d'Arne* (1919) — adapté, comme beaucoup de films suédois de l'époque, du formidable réservoir de récits que constitue l'œuvre de la romancière Selma Lagerlöf (1858-1940) — qui évoque les méfaits d'une bande de cruels mercenaires écossais sous le règne du roi Jean III (XVIème siècle). Considéré comme son chef-d'œuvre, il s'agit d'un drame magnifiquement suspendu, dont l'héroïne démunie doit traverser deux fois une scène traumatique (le massacre d'un honnête foyer) pour espérer s'en libérer. Du film se dégagent deux des principaux motifs qui partagent l'œuvre de Stiller : l'attente angoissée, d'une part, manifestée par une errance irrésolue, et la tourmente furieuse d'autre part, ses héros se retrouvant fréquemment pris dans des boucles de temps qui les invitent toujours à reconsidérer les actes commis dans le passé. Deux motifs éminemment modernes.

Les héros de Mauritz Stiller ont le goût de l'aventure, mais pas cette aventure positive et claironnante dont Hollywood a fixé les standards dans l'imaginaire collectif. Ici, l'aventure est un appel du danger et de la nuit, du froid et du gel, un élan vers le dehors et les turbulences incertaines qu'il promet. Elle peut prendre une forme socialisée, comme dans *Erotikon* (1920), délicieuse comédie de mœurs située dans les hautes sphères de Stockholm, où la nature, prétendument domestiquée par l'ordre conjugal, revient par la bande pour assouvir ses desseins à travers les désordres du marivaudage (l'aventure, c'est alors l'infidélité). Mais elle peut aussi avoir celle, plus franche, plus directe, des chemins battus par le vent, envahis par l'obscurité, où sont fréquemment jetés, par exemple, les nombreux personnages de la foisonnante *Légende de Gösta Berling* : qu'il s'agisse d'épouses répudiées, de prêtres défroqués ou de jeunes filles déshonorées, tous dévalent la pente de leur prestige social, pour rebondir bientôt d'un bord à l'autre des sombres sentiers, livrés aux morsures de l'hiver et à la rigueur des éléments.

Ce qui jette le héros selon Stiller dans l'inconnu, ce qui le meut, on pourrait l'appeler Destin, si celui-ci n'était pas tant associé à la fatalité, et donc à une forme de téléologie. Le destin, dans les films du cinéaste, s'apparente plutôt à une façon d'aller à la rencontre de son propre sort, d'éprouver ses désirs jusqu'à leurs extrémités, de ne faire qu'un avec son propre cheminement, aussi tortueux soit-il, pour peut-être retrouver au terme de celui-ci la plénitude de l'être et la clé d'une existence nouvelle.

MATHIEU MACHERET

Une querelle de frontière

Le Trésor d'Arne

La Légende de Gösta Berling

MAURITZ STILLER

LES FILMS

Leur premier né

À TRAVERS LES RAPIDES (JOHAN)

DE MAURITZ STILLER
SUÈDE/1921/84'/INT.FR./35MM
D'APRÈS JUHANI AHO.
AVEC JENNY HASSELQUIST, MATHIAS TAUBE, URHO SOMERSALMI.

La jeune Marit vit avec Johan et sa mère à proximité d'une rivière impétueuse. Un ouvrier de passage tente de la séduire. Après lui avoir résisté, elle le suit sur l'eau.

me 14 juin 20h00 HL
Ouverture de la rétrospective
Accompagnement musical au piano par Karol Beffa
sa 24 juin 19h30 GF

LES AILES (VINGARNE)

DE MAURITZ STILLER
SUÈDE/1916/50'/INT.FR./DCP
D'APRÈS HERMAN BANG.
AVEC EGIL EIDE, LARS HANSON.

Un sculpteur rencontre un jeune peintre, en fait son modèle et devient son ami. Leur amitié est menacée quand ils tombent tous les deux amoureux de la même femme, une comtesse manipulatrice.

Nouvelle restauration 2K du Svenska Filminstitutet

di 25 juin 18h00 GF
Accompagnement musical par les élèves de la classe d'improvisation au piano de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).
me 28 juin 21h30 GF

ALEXANDER DEN STORE

DE MAURITZ STILLER
SUÈDE/1917/73'/INT.FR./35MM
D'APRÈS GUSTAV ESMANN.
AVEC HAUK AABEL, ALBIN LAVÉN.

Des membres de la classe supérieure d'une petite ville se retrouvent dans un hôtel. L'établissement est tenu par le dénommé Alexandre le Grand. On y parle souvent d'affaires de cœur.

di 18 juin 21h45 GF
Accompagnement musical par les élèves de la classe d'improvisation au piano de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).
lu 26 juin 16h30 GF

AMOUR ET JOURNALISME (KÄRLEK OCH JOURNALISTIK)

DE MAURITZ STILLER
SUÈDE/1916/43'/INT.FR./35MM
D'APRÈS FERENC HERCZEG.
AVEC KARIN MOLANDER, RICHARD LUND, JENNY TSCHERNICHIN-LARSSON.

Une journaliste est missionnée pour publier un article sur la vie intime d'un jeune et célèbre explorateur. Pour mener son enquête, elle se déguise en bonne.

me 21 juin 17h30 HL
Accompagnement musical par les élèves de la classe d'improvisation au piano de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).
sa 01 juil 21h15 GF
Film suivi de *Balettprimadonnan* de Mauritz Stiller

BALETTPRIMADONNAN

DE MAURITZ STILLER
SUÈDE/1916/35'/INT.FR./DCP
AVEC JENNY HASSELQUIST, LARS HANSON, RICHARD LUND.

Une danseuse gitane est repérée par un violoniste et admise au sein d'une académie de danse classique.

Nouvelle restauration 2K du Svenska Filminstitutet.

me 21 juin 17h30 HL
sa 01 juil 21h15 GF
Film précédé de *Amour et journalisme* de Mauritz Stiller

LE CHANT DE LA FLEUR ÉCARLATE (SÅNGEN OM DEN ELDRÖDA BLOMMAN)

DE MAURITZ STILLER
SUÈDE/1918/100'/INT.FR./DCP
ADAPTÉ DE *LAULU TULIPUNAISESTA KUKASTA* DE JOHANNES LUNNANKOSKI
AVEC LARS HANSON, EDITH ERASTOFF, LILLEBIL CHRISTENSEN.

Olof séduit des jeunes filles à tout va, jusqu'à ce qu'un geste inconséquent le précipite loin de chez lui et de son mode de vie insouciant.

Nouvelle restauration 2K du Svenska Filminstitutet.

je 15 juin 21h30 GF
Accompagnement musical au piano par Baptiste-Florian Marie-Ouvrard.
Voir aussi Conférence P.42
di 02 juil 19h00 GF

HÄMNAREN

DE MAURITZ STILLER
SUÈDE/1916/43'/INT.FR./35MM
AVEC WILHELM HANSSON, JOHN EKMAN, EDITH ERASTOFF.

Un catholique se refuse à épouser une femme juive avec laquelle il a un enfant. À la suite de la mort de la jeune femme, un de ses prétendants se met en tête de se venger du père de l'enfant.

sa 17 juin 16h30 HL
Accompagnement musical par les élèves de la classe d'improvisation au piano de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).
sa 01 juil 15h00 GF
Film précédé de *Une querelle de frontière* de Mauritz Stiller

Les Ailes

Amour et journalisme

Hotel impérial

Une querelle de frontière

HOTEL IMPÉRIAL (HOTEL IMPERIAL)

DE MAURITZ STILLER
ETATS-UNIS/1926/82'/INT.FR./35MM
AVEC POLA NEGRI, JAMES HALL, GEORGE SIEGMANN.

Pendant la Première Guerre mondiale, un officier autrichien est sauvé par une femme de chambre dans un hôtel devenu le quartier général des forces russes.

di 18 juin 19h30 GF
Accompagnement musical au piano par Paul Lay.
sa 24 juin 21h30 GF

LA LÉGENDE DE GÖSTA BERLING (GÖSTA BERLINGS SAGA)

DE MAURITZ STILLER
SUÈDE/1924/183'/INT.FR./35MM
D'APRÈS SELMA LAGERLÖF.
AVEC LARS HANSON, GERDA LUNDEQVIST, GRETA GARBO, MONA MÄRTENSON.

Au XIXe siècle, Gösta Berling, un pasteur viveur et peu scrupuleux, est rejeté par ses paroissiens et défroqué. Bientôt, il devient précepteur dans une famille aristocratique. Il ne laisse pas indifférente la jeune épouse du comte.

Le film fit connaître Greta Garbo.

di 25 juin 19h30 GF
Accompagnement musical par les élèves de la classe d'improvisation au piano de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).
me 05 juil 19h30 JE

LEUR PREMIER NÉ (THOMAS GRAALS BÄSTA BARN)

DE MAURITZ STILLER
SUÈDE/1918/95'/INT.FR./35MM
AVEC VICTOR SJÖSTRÖM, KARIN MOLANDER.

Thomas et Bessie, fraîchement mariés, n'arrivent pas à tomber d'accord sur l'éducation que devrait recevoir leur premier enfant.

sa 17 juin 21h15 GF
Accompagnement musical par les élèves de la classe d'improvisation au piano de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).
me 28 juin 17h15 GF

MADAME DE THÈBES

DE MAURITZ STILLER
SUÈDE/1915/50'/INT.FR./35MM
AVEC RAGNA WETTERGREEN, NICOLAY JOHANNSEN, ALBIN LAVÉN, KARIN MOLANDER.

Né d'une union jugée impure, le fils d'une bohémienne est adopté par une comtesse. Des années plus tard, alors qu'il se destine à la politique, il ignore toujours que sa mère est une célèbre diseuse de bonne aventure.

ve 16 juin 18h00 GF
Accompagnement musical par les élèves de la classe d'improvisation au piano de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).
me 21 juin 21h15 GF

LE MEILLEUR FILM DE THOMAS GRAAL (THOMAS GRAALS BÄSTA FILM)

DE MAURITZ STILLER
SUÈDE/1917/60'/INT.FR./35MM
AVEC VICTOR SJÖSTRÖM, KARIN MOLANDER.

Un scénariste s'éprend de sa secrétaire et entreprend d'écrire un film sur ses histoires personnelles, lesquelles sont largement inventées.

ve 16 juin 21h45 GF
Accompagnement musical par les élèves de la classe d'improvisation au piano de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).
lu 19 juin 16h30 GF

LE TRÉSOR D'ARNE (HERR ARNES PENGAR)

DE MAURITZ STILLER
SUÈDE/1919/106'/INT.FR./DCP
D'APRÈS SELMA LAGERLÖF.
AVEC MARY JOHNSON, HJALMAR SELANDER, RICHARD LUND.

Au XVIe siècle, trois mercenaires écossais s'échappent de prison, massacrent les habitants d'une ferme et s'emparent du trésor de Messire Arne. Seule rescapée, la nièce d'Arne, Elsalill, croise par hasard la route des assassins et s'éprend de l'un d'entre eux.

Nouvelle restauration 2K du Svenska Filminstitutet.

me 21 juin 19h00 GF
Accompagnement musical par les élèves de la classe d'improvisation au piano de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).
sa 01 juil 19h00 GF

UNE QUERELLE DE FRONTIÈRE (GRÄNSFOLKEN)

DE MAURITZ STILLER
SUÈDE/1914/46'/INT.FR./35MM
ADAPTÉ DE *LA DÉBÂCLE* DE ÉMILE ZOLA.
AVEC EGIL EIDE, RICHARD LUND, JOHN EKMAN, JENNY TSCHERNICHIN-LARSSON.

Deux frères se disputent l'amour d'une femme tandis que l'imminence de la guerre menace de les séparer de part et d'autre de la frontière.

sa 17 juin 16h30 HL
sa 01 juil 15h00 GF
Film suivi de *Hämnaren* de Mauritz Stiller

VERS LE BONHEUR (EROTIKON)

DE MAURITZ STILLER
SUÈDE/1920/97'/INT.FR./35MM
D'APRÈS *A KÉK ROKA* DE FERENC HERCZEG.
AVEC KARIN MOLANDER, ANDERS DE WAHL, TORA TEJE, LARS HANSON.

Trois hommes et deux femmes badinent avec l'amour...

ve 16 juin 19h30 GF
Accompagnement musical par les élèves de la classe d'improvisation au piano de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).
ve 23 juin 17h00 GF

MAURITZ STILLER

LES FILMS

Le Vieux Manoir

LE VIEUX MANOIR (GUNNAR HEDES SAGA)
DE MAURITZ STILLER
SUÈDE/1923/74'/INT.FR./35MM
D'APRÈS SELMA LAGERLÖF.
AVEC EINAR HANSON, PAULINE BRUNIUS, MARY JOHNSON.

À la mort de son père, le jeune Gunnar, passionné de musique, tente de sauver le manoir familial de la faillite en reprenant un élevage de rennes en Laponie.

sa 17 juin 19h30 GF

Accompagnement musical par les élèves de la classe d'improvisation au piano de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).

me 28 juin 19h30 GF

MAURITZ STILLER ACTEUR

I LIFVETS VÅR
DE PAUL GARBAGNI
SUÈDE/1912/50'/INT.FR./35MM
AVEC MAURITZ STILLER, VICTOR SJÖSTRÖM, GEORG AF KLERCKER.

Une jeune orpheline devient bientôt une actrice célèbre. Elle rencontre trois hommes.

L'un des premiers long-métrages du cinéma suédois.

sa 24 juin 15h00 GF

Accompagnement musical par les élèves de la classe d'improvisation au piano de Jean-François Zygel (Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris).

di 02 juil 21h15 GF

CONFÉRENCE

"MAURITZ STILLER : DESTINATION GARBO"
PAR MATHIEU MACHERET

On se souvient généralement de Mauritz Stiller (1883-1928) pour avoir découvert la jeune Greta Garbo, mais aussi pour l'avoir propulsée jusqu'en Amérique et en être revenu bredouille tandis que sa muse caracolait vers la gloire. Perdant magnifique, Stiller n'en est pas moins l'autre grand nom du cinéma muet scandinave, aux côtés de Victor Sjöström. Son œuvre se signale par un réalisme mystique et halluciné, dont le motif primordial serait l'errance, voire l'attente angoissée. L'homme s'y retrouve souvent aux prises avec une nature immense et inquiétante, sillonnée de chemins tortueux qui sont aussi ceux de sa secrète intériorité.

Mathieu Macheret est critique de cinéma au journal *Le Monde*. Il a participé à plusieurs ouvrages collectifs, il est aussi un collaborateur régulier de la revue *Trafic*. Il est programmateur pour le festival Entrevues de Belfort et enseigne le cinéma au Centre Sèvres.

je 15 juin 19h00 GF

À la suite de la conférence, à 21H30, projection d'un film choisi par le conférencier : ***Le Chant de la fleur écarlate*** de Mauritz Stiller. Voir P.40.

Tarifs conférence : PT 4€, TR 3€, Libre Pass accès libre.
Possibilité billet couplé conférence + séance : 8.5€ (au lieu de 10.5€).

Partenaire des ciné-concerts sacem En partenariat avec Svenska Filminstitutet Avec le soutien de SI. Institut suédois

REMERCIEMENTS : SVENSKA FILMINSTITUTET, PARK CIRCUS, INSTITUT SUÉDOIS

Le Chant de la fleur écarlate