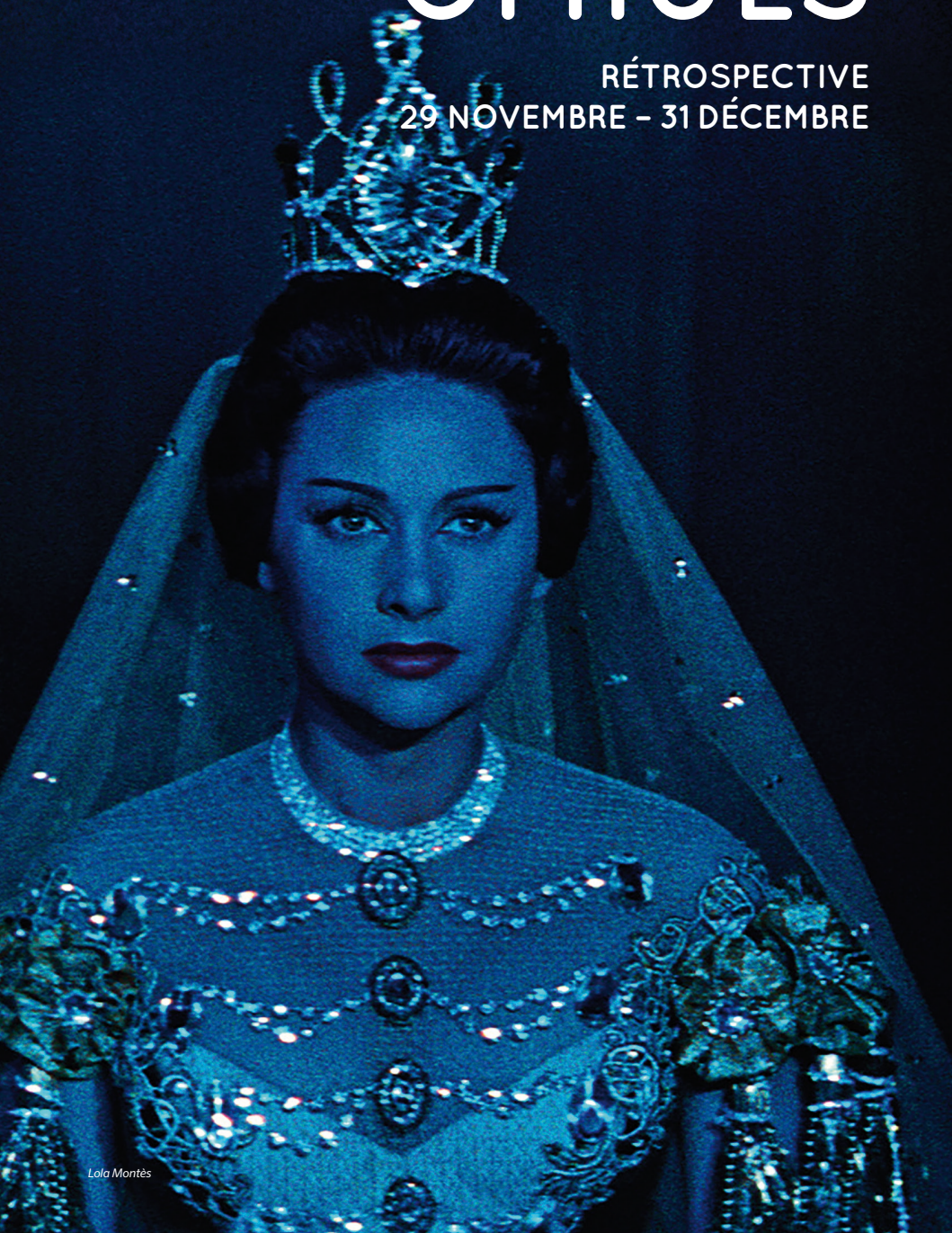

MAX OPHULS

RÉTROSPECTIVE
29 NOVEMBRE - 31 DÉCEMBRE

Divine

GRAND STYLE

Né en Allemagne, auteur de plusieurs mélodrames stylés en Allemagne, en Italie et en France dans les années 1930 (*Liebelei*, *La signora di tutti*, *De Mayerling à Sarajevo*), Max Ophuls tourne ensuite aux États-Unis des films qui tranchent par leur secrète inspiration « mitteleuropa » avec la tradition hollywoodienne (*Lettre d'une inconnue*). Il rentre en France et signe coup sur coup *La Ronde*, *Le Plaisir*, *Madame de...* et *Lola Montès*.

Max Ophuls concevait le cinéma comme un art du spectacle. Un art de l'espace et du mouvement, susceptible de s'allier à la littérature et de s'inspirer des arts plastiques, mais un art qu'il pratiquait aussi comme un art du temps, apparenté en cela à la musique, car il était de ceux – les artistes selon Nietzsche – qui sentent « comme un contenu, comme « la chose elle-même », ce que les non-artistes appellent la *forme*. »

Né Max Oppenheimer en 1902, il est d'abord acteur, puis passe à la mise en scène de théâtre, avant de réaliser ses premiers films entre 1930 et 1932, l'année où, après l'incendie du Reichstag, il quitte l'Allemagne pour la France. Naturalisé français, il doit de nouveau s'exiler après la défaite de 1940, travaille quelques années aux États-Unis puis regagne la France.

► CINEMATHEQUE.FR

Max Ophuls, mode d'emploi : retrouvez une sélection subjective de 5 films dans la filmographie de Max Ophuls, comme autant de portes d'entrées dans l'œuvre.

► À LA BIBLIOTHÈQUE

Consultez les revues de presse numérisées des films *Lettre d'une inconnue* (1948), *La Ronde* (1950), *Le Plaisir* (1951), *Madame de...* (1953), *Lola Montès* (1955)...
Accès libre sur présentation d'un billet de projection ou d'exposition.

LES QUATRE PÉRIODES DE L'ŒUVRE

Dès 1932, *Liebelei* donne le ton. Une pièce d'Arthur Schnitzler, l'euphémisme de son titre, « amourette », qui désigne la passion d'une minette s'achevant en tragédie, et la Vienne de 1900 où la frivolité contraste avec la rigidité des codes sociaux. Exilé, Ophuls tourne en Italie *La signora di tutti* et s'y montre aussi inspiré dans la romance que dans le pathétique du mélodrame. En France, il collabore avec Colette pour *Divine* puis réalise notamment un beau *Werther* d'après Goethe, avant de se réfugier à Hollywood où il imprime sa marque à un film de cape et d'épée, *L'Exilé*, et à deux films noirs : *Caught* et *Les Désespérés* dont les héroïnes (Barbara Bel Geddes, Joan Bennett) sont prises au piège des situations périlleuses qu'elles ont elles-mêmes créées. Mais c'est le mélodrame, d'esprit européen, qu'Ophuls porte à son point de perfection en adaptant le roman de Stefan Zweig, *Lettre d'une inconnue*. L'héroïne (Joan Fontaine) y écrit à l'ami insouciant et volage qui l'a oubliée, lui révélant l'amour éperdu dont il fut l'objet dans une vie, récapitulée en *flashback*, que la mort va sous peu transformer en destin. C'est le premier sommet de la ligne de faite que forment avec lui ceux de la seconde période française. D'abord *La Ronde* où s'ajoute aux personnages de

la pièce de Schnitzler un meneur de jeu qui rompt l'illusion et fait tourner le manège social et libidinal. Ensuite, *Le Plaisir* où celui-ci est confronté à l'amour, à la pureté et à la mort en un admirable triptyque inspiré par trois contes de Maupassant organiquement reliés par la voix envoûtante de Jean Servais prêtée à l'auteur. *Madame de...*, enfin, petit roman de Louise de Vilmorin dont Ophuls retient l'intrigue, jugée « astucieuse », et le motif de la vacuité d'une existence en apparence éclatante pour en faire un chef-d'œuvre qui marque l'accomplissement de son style. Car avec *Lola Montès* s'amorçait ce qui aurait dû être une nouvelle phase de son travail. Il y découvrait les ressources du CinemaScope et de la couleur et les exploitait avec une inventivité qui enthousiasma les futurs cinéastes de la Nouvelle Vague mais déconcerta la critique et le public. Un deuxième film en couleur, consacré à la vie de Modigliani, était en préparation quand, à cinquante-cinq ans, Ophuls fut emporté par une maladie. Quatre ans plus tard, Jacques Demy lui dédiait sa *Lola*.

LES VISAGES DE L'AMOUR

Le titre du livre de Stendhal que lit « le jeune monsieur » de *La Ronde : De l'Amour*, pourrait convenir à une œuvre qui gravite autour de la relation amoureuse en ses différents aspects et phases. Qu'il s'agisse d'idylle, de passion – partagée ou non et souvent mortelle – ou de désir et de plaisir dissociés de l'amour, Ophuls y trouve la source d'un beau qui s'apparente à celui que Baudelaire considérait comme son Beau : « quelque chose d'ardent et de triste », dont lui fournissait l'exemple « l'objet le plus intéressant dans la société » : « un visage de femme » quand il « fait rêver à la fois de volupté et de tristesse », soit par « une idée de mélancolie, de lassitude », soit par « une ardeur, un désir de vivre associé avec une amertume refluante, comme venant de privation ou de désespérance. » Voilà d'un côté le visage de Danielle Darrieux dans *Madame de...* et son sourire « qui, disait l'auteur, ne sourit pas mais qui pleure » et le masque quasi mortuaire de Lola Montès. Voilà, de l'autre côté, ceux de Magda Schneider, de Joan Fontaine, de Simone Simon et, toujours, de Darrieux (*Le Plaisir*). Et voilà, dans tous les cas, la saisissante incarnation d'un bonheur qui, à des degrés divers, « n'est pas gai », selon l'ultime réplique du *Plaisir*. Mais ces magnifiques portraits de femmes, toujours agissantes, fût-ce à leurs dépens, renvoient au regard masculin dont elles sont l'objet et révèlent en leur auteur un terrible analyste tant de l'existence sociale que, liée à elle, de la vie sexuelle et affective, un moraliste aussi profond que discret.

LES DEUX ASPECTS D'UN GRAND STYLE

Quand on l'interrogeait sur le recours fréquent au terme « baroque » pour caractériser son style, Ophuls, ne sachant pas en quel sens il était pris, demeurerait perplexe. Certes, il affectionne « le mouvement qui déplace les lignes », interpose souvent des éléments de décor entre la caméra et les acteurs, voile la gravité d'une légèreté apparente et il lui est arrivé d'exhiber et de dépenser sans lésiner les moyens de son art. Mais par d'autres traits : construction des récits, jeu des acteurs, délicatesse, harmonie plastique, c'est le précepte du classicisme, « Rien de trop », qui régit une œuvre où la virtuosité n'est jamais gratuite. Car ces célèbres mouvements d'appareil qui épousent les déplacements des acteurs et souvent les devancent, s'ils prennent parfois la tangente c'est en demeurant l'expression, à la fois musicale (affaire de *tempi*) et visuelle, des affects et de la temporalité. C'est en effet par le mouvement, réversible dans l'espace (comme les quatre valse enchaînées du couple vedette de *Madame de...*) mais irréversible dans le temps, qu'Ophuls rend sensible l'élément temporel en lequel se produisent les bouleversantes métamorphoses de ses héroïnes et qui porte en lui, revers du dynamisme de la vie, la constante menace d'une irrémédiable immobilité.

JACQUES BONTEMPS

Madame de...

La Fiancée vendue

Le Plaisir

MAX OPHULS

LES FILMS

Divine

L'AMOUR AU STUDIO (DIE VERLIEBTE FIRMA)

DE MAX OPHULS

ALLEMAGNE/1932/72'/VOSTF/35MM

D'APRÈS UNE IDÉE ORIGINALE DE BRUNO GRANICHSTAEDTEN ET ERNST MARISCHKA
AVEC GUSTAV FRÖHLICH, ANNY AHLERS.

L'équipe d'un film parvient à convaincre une employée des postes de remplacer une vedette unanimement détestée.

di 03 déc 21h15

HL

je 21 déc 19h00

GF

CAUGHT

DE MAX OPHULS

ETATS-UNIS/1948/88'/VOSTF/35MM

D'APRÈS WILD CALENDAR

DE LIBBIE BLOCK

AVEC JAMES MASON, BARBARA BEL GEDDES, ROBERT RYAN.

Parce qu'elle était très pauvre, une jeune fille a épousé un milliardaire. Mais les névroses de ce dernier lui rendent la vie impossible.

sa 02 déc 19h00

HL

di 10 déc 19h30

HL

je 14 déc 16h15

GF

DE MAYERLING À SARAJEVO

DE MAX OPHULS

FRANCE/1939/94'/35MM

AVEC EDWIGE FEUILLÈRE, JOHN LODGE, GABRIELLE DORZIAT.

François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche-Hongrie, est contraint par son oncle à un mariage morganatique.

sa 16 déc 15h00

GF

sa 23 déc 19h00

GF

LES DÉSEMPARÉS

(THE RECKLESS MOMENT)

DE MAX OPHULS

ETATS-UNIS/1949/81'/VOSTF/35MM

D'APRÈS THE BLANK WALL DE

ELISABETH SANXAY HOLDING

AVEC JAMES MASON, JOAN BENNETT.

Pour protéger sa fille, Mrs Harper fait disparaître le corps d'un homme. Mais elle devient la proie d'un maître chanteur avec lequel s'établit une étrange relation.

ve 08 déc 19h30

HL

ve 29 déc 17h15

GF

DIVINE

DE MAX OPHULS

FRANCE/1935/74'/35MM

D'APRÈS L'ENVERS DU MUSIC-HALL DE COLETTE

AVEC SIMONE BERRIAU, GEORGES RIGAUD.

Une jeune paysanne arrive à Paris et découvre l'envers du décor d'un music-hall.

me 13 déc 21h15

GF

je 28 déc 21h00

GF

L'EXILÉ

(THE EXILE)

DE MAX OPHULS

ETATS-UNIS/1947/95'/VOSTF/35MM

D'APRÈS HIS MAJESTY, THE KING DE COSMO HAMILTON

AVEC MARIA MONTEZ,

DOUGLAS FAIRBANKS JR..

Après l'exécution de son père Charles 1er, Charles Stuart vit en Hollande sous la fausse identité d'un fermier.

je 07 déc 19h30

HL

sa 30 déc 21h30

GF

L'Exilé

La Fiancée vendue

De Mayerling à Sarajevo

Le Plaisir

LA FIANCÉE VENDUE (DIE VERKAUFTE BRAUT)

DE MAX OPHULS

ALLEMAGNE/1932/77'/VOSTF/35MM

D'APRÈS BEDRICH SMETANA

AVEC MAX NADLER, JARMILA NOVOTNA.

Marie épousera-t-elle le riche imbécile qu'on lui destine, ou bien le beau et malicieux jeune homme dont elle est amoureuse ?

di 03 déc 19h30

[HL]

me 27 déc 21h30

[GF]

KOMEDIE OM GELD

DE MAX OPHULS

PAYS-BAS/1936/81'/VOSTF/DCP

AVEC HERMAN BOUBER, RINI OTTE.

Un brave coursier de banque perd une somme d'argent importante et se trouve accusé de vol.

Copie restaurée par le EYE

Film Institute (Amsterdam)

je 07 déc 16h30

[GF]

ve 15 déc 17h00

[HL]

DIE LACHENDE ERBEN

DE MAX OPHULS

ALLEMAGNE/1932/76'/VOSTF/DCP

AVEC HEINZ RÜHMANN, MAX ADALBERT.

Adaptation de *Roméo et*

Juliette sur le mode de la

comédie allemande.

me 06 déc 19h00

[GF]

je 21 déc 21h00

[GF]

LETTER D'UNE INCONNUE

(LETTER FROM AN
UNKNOWN WOMAN)

DE MAX OPHULS

ETATS-UNIS/1948/86'/VOSTF/DCP

D'APRÈS STEFAN ZWEIG

AVEC JOAN FONTAINE, LOUIS JOURDAN.

Un homme reçoit une lettre d'une femme qui a consacré sa vie à l'aimer en secret.

sa 02 déc 17h00

[HL]

me 06 déc 17h00

[HL]

sa 09 déc 19h30

[HL]

LIEBELEI

DE MAX OPHULS

ALLEMAGNE/1933/90'/VOSTF/35MM

D'APRÈS ARTHUR SCHNITZLER

AVEC MAGDA SCHNEIDER,
WOLFGANG LIEBENEINER.

L'histoire de l'amour malheureux de Christine pour Fritz, un galant officier de la garde impériale.

je 30 nov 21h30

[GF]

Voir aussi Conférence p.20

di 10 déc 21h30

[HL]

LOLA MONTÈS

DE MAX OPHULS

FRANCE-RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE

D'ALLEMAGNE/1955/114'/35MM

D'APRÈS CÉCIL SAINT-LAURENT.

AVEC MARTINE CAROL, PETER
USTINOV, ANTON WALBROOK.

Sous un chapiteau de cirque, monsieur Loyal et toute sa troupe présentent le spectacle de *La Vie extraordinaire de Lola Montès*.

Restauré par La

Cinémathèque française.

sa 02 déc 21h00

[HL]

di 10 déc 17h00

[HL]

ve 29 déc 21h15

[HL]

MADAME DE...

DE MAX OPHULS

FRANCE-ITALIE/1953/102'/DCP

D'APRÈS LOUISE DE VILMORIN.

AVEC DANIELLE DARRIEUX, CHARLES
BOYER, VITTORIO DE SICA.

Afin de payer une dette de jeu, Madame de... vend les boucles d'oreilles que son mari lui a offertes. Quelque temps plus tard, le Baron Donati dont elle est amoureuse lui fait cadeau des mêmes bijoux. Le mari n'est pas dupe et le provoque en duel.

sa 09 déc 17h00

[HL]

lu 18 déc 16h15

[HL]

ve 29 déc 19h00

[HL]

LE PLAISIR

DE MAX OPHULS

FRANCE/1951/93'/DCP

D'APRÈS LE MASQUE, LA MAISON TELLIER
ET LE MODÈLE DE GUY DE MAUPASSANT.
AVEC JEAN GALLAND, CLAUDE DAUPHIN,
GABY MORLAY, MADELINE RENAUD.

Le Masque : afin de poursuivre une jeunesse perdue, un vieillard porte un masque pour aller danser.

La Maison Tellier : les pensionnaires d'une maison close accompagnent leur patronne en Normandie pour assister à la communion de la nièce de celle-ci.

Le Modèle : un jeune peintre s'éprend d'un de ses modèles.

di 03 déc 17h15

[HL]

sa 09 déc 21h30

[HL]

LE ROMAN DE WERTHER

DE MAX OPHULS

FRANCE/1938/85'/35MM

D'APRÈS JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

AVEC PIERRE RICHARD-
WILLM, ANNIE VERNAY.

Werther, jeune conseiller à la cour de Wetzlar, est amoureux de Charlotte, la fiancée de son ami.

sa 16 déc 17h00

[GF]

sa 23 déc 15h00

[GF]

LA RONDE

DE MAX OPHULS

FRANCE/1950/100'/DCP

D'APRÈS ARTHUR SCHNITZLER

AVEC ANTON WALBROOK,

SIMONE SIGNORET, SERGE

REGGIANI, SIMONE SIMON.

À Vienne, le hasard de la ronde des amours dirigée par un meneur de jeu.

me 29 nov 20h00

[HL]

Ouverture de la rétrospective

en présence de Marcel

Ophuls (sous réserve)

ve 08 déc 21h30

[HL]

MAX OPHULS

LES FILMS

Max Ophuls sur le tournage de *Madame de...*

SANS LENDEMAIN

DE MAX OPHULS

FRANCE/1939/82'/35MM

AVEC EDWIGE FEUVILLÈRE, GEORGES RIGAUD, DANIEL LECOURTOIS.

Après un mariage malheureux, une femme du monde, pour pouvoir élever son fils, est contrainte de devenir danseuse dans un cabaret de Pigalle. Elle retrouve son premier amour, un médecin canadien et s'efforce de lui cacher la vérité.

je 07 déc 21h30

[HL]

me 27 déc 19h30

[GF]

LA SIGNORA DI TUTTI

DE MAX OPHULS

ITALIE/1934/97'/VOSTF/35MM

D'APRÈS SALVATOR GOTTA

AVEC ISA MIRANDA, MEMO BENASSI.

Une star adulée revit en pensée, dans la salle d'opération où elle a été transportée après une tentative de suicide, les épisodes tumultueux de sa vie.

me 13 déc 19h00

[GF]

sa 23 déc 21h00

[GF]

LA TENDRE ENNEMIE

DE MAX OPHULS

FRANCE/1936/69'/35MM

D'APRÈS ANDRÉ-PAUL ANTOINE

AVEC SIMONE BERRIAU, GEORGES VITRAY.

Alors qu'elle va épouser un homme qu'elle n'aime pas, une jeune femme est aidée par deux fantômes à rejoindre celui qu'elle aime.

me 06 déc 21h00

[GF]

je 14 déc 19h30

[HL]

sa 30 déc 19h45

[GF]

YOSHIWARA

DE MAX OPHULS

FRANCE/1937/91'/35MM

D'APRÈS MAURICE DEKOBRA

AVEC PIERRE RICHARD-WILLM, MICHIO TANAKA, SESSUE HAYAKAWA.

À la fin du XIXe siècle, la jeune Kohana joue les geishas pour sauvegarder l'héritage familial après le suicide de son père. Envoyée dans le quartier de Yoshiwara, elle tombe amoureuse d'un lieutenant russe.

di 17 déc 20h30

[JE]

sa 30 déc 17h15

[GF]

AUTOUR DE MAX OPHULS

CINÉASTES DE NOTRE TEMPS : MAX OPHULS OU LA RONDE [TV]

DE MICHEL MITRANI

FRANCE/1965/51'/VIDÉO

De nombreux collaborateurs de Max Ophuls parlent du réalisateur, exposent sa conception du cinéma et expliquent sa façon de tourner. Des extraits de ce film illustrent leurs propos.

ve 22 déc 20h30

[JE]

MAX PAR MARCEL

DE MARCEL OPHULS

FRANCE/2009/79'/VIDÉO

Portrait de Max Ophuls par son fils, le célèbre documentariste Marcel Ophuls. Quatre épisodes autour de *La Ronde*, *Le Plaisir*, *Madame de...* et *Lola Montès*.

je 28 déc 19h00

[GF]

CONFÉRENCE

"QUI ÊTES-VOUS... MAX OPHULS ?"

PAR VINCENT AMIEL

Au lendemain de l'ouverture de grandes rétrospectives, il s'agit de proposer aux spectateurs une introduction didactique – qui n'empêche pas le parti pris – à l'œuvre et à la vie d'un cinéaste : repères biographiques, films clés, contextes de production, thèmes et motifs privilégiés, extraits de films... Une première approche de l'œuvre pour mieux entrer dans la rétrospective qui commence.

Vincent Amiel est professeur de cinéma à l'université Panthéon-Sorbonne, critique et essayiste. Il collabore aux revues *Positif* et *Esprit*. Il a publié, entre autres, *Esthétique du montage*, ainsi que des ouvrages et textes consacrés à Maurice Pialat, Robert Bresson, Max Ophuls.

je 30 nov 19h00

[GF]

À la suite de la conférence, à 21H30, projection d'un film choisi par le conférencier :

Liebelei de Max Ophuls. Voir P.19.

Tarifs conférence : PT 4€, TR 3€, Libre Pass accès libre.

Possibilité billet couplé conférence + séance : 8.5€ (au lieu de 10.5€).