

MILOS FORMAN

RÉTROSPECTIVE

31 AOÛT - 20 SEPTEMBRE

Hair

LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ

Cinéaste tchèque contemporain à ses débuts des nouvelles vagues européennes des années 1960, devenu américain en 1968 après l'entrée dans Prague des chars soviétiques, Milos Forman a su garder son cap en n'étant jamais dupe de n'importe quel pouvoir : celui qui pèse sur les êtres pour les contraindre et les priver de toute dimension. C'est cette dimension retrouvée que ses films et ses personnages, à leurs risques et périls, manifestent et exaltent sans cesse.

Vol au-dessus d'un nid de coucou, Hair, Amadeus... Qui ne connaît Milos Forman, sinon l'homme du moins ses films ? Mais davantage certains de ses films que l'œuvre tout entière, d'une rare cohérence par-delà les accidents d'une vie. Qui, jusqu'à récemment, a vraiment pris en compte *Taking Off* ? Qui a vu *Ragtime* sur grand écran ces dernières années ? A-t-on assez dit que *Man on the Moon* est un film stupéfiant, variation inspirée sur le spectacle et l'anti spectacle ? Comprend-on suffisamment que les films et personnages de Forman ont en commun un humour tellement jusqu'au-boutiste qu'il devient manifeste politique ? « L'humour jaillit d'une crevasse qui s'est ouverte entre ce que les choses prétendent signifier et ce qu'elles sont en réalité. (...) Rien ni personne n'est dispensé du comique qui est notre condition, notre ombre, notre soulagement et notre condamnation », écrit Kundera à propos de Milos Forman justement¹. Sans doute cette attitude philosophique face à l'insensé de l'existence l'a-t-elle sauvé lui-même, lui insufflant légèreté et lucidité, lui donnant envie de la place de cinéaste comme lieu idéal d'observation et qualifiant à jamais son regard sur le monde.

NAISSANCE D'UN REGARD

Né à Caslav, dans l'ancienne Tchécoslovaquie, il est élevé dès l'âge de huit ans par de proches parents, les siens ayant été déportés sans retour. Il faut dire d'emblée la particularité d'un destin qui va irriguer toute son œuvre et lui donner chaque fois, quel que soit le sujet ou le pays du tournage, cette couleur si personnelle : Forman a connu intimement et à différents âges de sa vie toutes les idéologies qui ont formé et défiguré le XXe siècle, le nazisme, le communisme soviétique, le capitalisme américain. Non qu'il ait posé sur celles qu'il a représentées un regard d'équivalence ; il n'est simplement jamais dupe d'aucune, ni de celles-là ni de modèles historiques antérieurs, conscient de leurs effets systématiquement dévastateurs. Chaque fois, il leur oppose une liberté individuelle aussi fragile qu'acharnée et célèbre les sortes de riposte inventées par quelques-uns : un chant, un

 CINEMATHEQUE.FR

Milos Forman, mode d'emploi : quelques pistes pour entrer dans l'œuvre du cinéaste.
Milos Forman : à la place des larmes, un essai vidéo sur la puissance du chant dans l'œuvre du réalisateur tchèque.

¹ Milan Kundera, « *Au feu, les pompiers* », *Le Point*, 26 avril 1976.

cri, une provocation, une sonorité inconnue - la musique et le rire de Mozart. Étudiant à la FAMU, l'école pragoise pour futurs metteurs en scène, il travaille pour la télévision naissante, devient scénariste, assistant et signe un premier moyen métrage pour le cinéma, *Concours*, en 1962. Un film qui tranche déjà avec la production courante en choisissant, non un sujet « héroïque » mais banal sauf qu'il n'était jamais traité à l'époque, révélant alors un interdit qui ne demandait qu'à se déchaîner : la vie réelle et les attentes d'une jeunesse, elle-même vue avec tendresse et sans complaisance. Forman est synchrone avec les nouvelles vagues qui se forment un peu partout au cours des années soixante. La confirmation de ce regard si singulier survient très vite avec deux longs métrages sensibles et impitoyables : *L'As de pique* (1963) et *Les Amours d'une blonde* (1965). En 1967, le jeune cinéaste fait un pas de plus, signant avec *Au feu, les pompiers* son premier film en couleurs et, surtout, une satire bouffonne qui trahit une impatience, la sienne et celle des forces vives de son pays : quelque chose d'un ordre politique immuable et périmé va céder, doit céder. Il est en France au moment où les forces du pacte de Varsovie écrasent en août 68 le Printemps de Prague, dont ses films tchèques constituent alors rétrospectivement parmi les plus beaux signes avant-coureurs. 1968 est le moment de l'impossible retour en arrière, du grand saut. Ou, tel qu'il a résumé lui-même son trajet d'est en ouest, Forman passe « du zoo à la jungle », d'un lieu où les personnes vivent comme en cage à un autre où l'illusion consiste à croire à la liberté parce qu'elle existe en théorie et même placée au cœur de la philosophie politique du « nouveau monde ».

UN CINÉASTE À PART

Étrangement ou logiquement, cet artiste, dont l'œuvre américaine interroge le spectacle et produit sa représentation critique, va rencontrer le succès : cinq Oscars pour *Vol au-dessus d'un nid de coucou* (1975), huit pour *Amadeus* (1983). En même temps, Forman demeure aux États-Unis un cinéaste à part² : voir *Taking Off*, son premier film « américain » (1970) qui s'inspire en partie de *Concours*, qu'il tourne avec Miroslav Ondricek, le chef opérateur de sa période tchèque, qui s'intéresse autant sinon moins à la jeunesse de son temps (*Hair*, dix ans plus tard) qu'à la génération des parents. À part encore parce que si souvent européen dans ses goûts : *Amadeus*, *Valmont* d'après Choderlos de Laclos (1988), *Les Fantômes de Goya* (2005). À part toujours parce qu'il choisit ses sujets ; parce que ses méthodes sur le plateau servent avant tout à restituer une certaine forme de « naturel » et de spontanéité des êtres, des gestes et des situations ; parce qu'il sait unir dans un même film la fresque et la miniature, tout un art du portrait à la manière de cet artiste dans *Ragtime* (1981) capable de faire apparaître des figures ressemblantes en découpant des profils dans du papier noir. Surtout, il s'éprend de personnages insoumis : Mozart, McMurphy (Jack Nicholson dans *Vol au-dessus d'un nid de coucou*), Berger (Treat Williams dans *Hair*), *Larry Flint* (1996), Andy Kaufman (Jim Carrey dans *Man on the Moon*, 1999), tous en butte à une forme ou une autre d'oppression avant que ne se dévoilent peu à peu leurs fêlures secrètes, la tentation du dédoublement, une forme de démenace même que le spectateur, pris au piège de son identification idéale, n'avait su déceler plus tôt et constate avec étonnement. C'est dans cette manière d'être toujours surprenant et subtil, capable de formuler et déjouer des attentes, de provoquer pendant la projection elle-même un déplacement de la pensée que Forman rejoint son ambition la plus grande : « Je voudrais arriver à concevoir un art qui, à travers les infimes manifestations de l'esprit humain, puisse découvrir et libérer les plus grandes quantités d'énergie³. »

BERNARD BENOLIEL

2 Juste avant *Taking Off*, Forman a rêvé de pouvoir adapter *L'Amérique*, le roman de Kafka.

3 M. Forman, communication au Festival de Pesaro (1965), repris dans *Cahiers du cinéma*, avril 1966.

Man on the Moon

Taking Off

Larry Flint

MILOS FORMAN LES FILMS

Amadeus

[AH, S'IL N'Y AVAIT PAS CES GUINGUETTES] (KDYBY TY MUZYKY NEBYLY)

DE MILOS FORMAN
TCHÉCOSLOVAQUIE/1962/35'/VOSTF/35MM
AVEC JAN VOSTRČIL, VLADIMIR ZEMAN.

Vlada fait partie d'une fanfare de campagne. Plutôt que répéter et se soumettre à un chef de musique autoritaire, il préférerait se rendre à une course de motos.

Copie Archives nationales
du film de Prague.

Réédition DVD en version
restaurée en 2018 par Malavida.

di 10 sep 18h00

me 13 sep 20h30

Film suivi de *Le Concours /
L'Audition de Milos Forman*

AMADEUS (DIRECTOR'S CUT)

DE MILOS FORMAN
ETATS-UNIS/1983/180'/VOSTF/35MM
D'APRÈS PETER SHAFFER.
AVEC TOM HULCE, F. MURRAY ABRAHAM,
ELIZABETH BERRIDGE, JEFFREY JONES.

La vie et l'œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart, génie de la musique qui fit son entrée à la cour de Vienne en 1781 et supplanta par son talent, sa personnalité et ses frasques l'industriel Salieri.

di 10 sep 20h00

lu 18 sep 16h15

LES AMOURS D'UNE BLONDE (LASKY JEDNE PLAVOVLASKY)

DE MILOS FORMAN
TCHÉCOSLOVAQUIE/1965/85'/VOSTF/DCP
AVEC HANA BREJCHOVÁ, VLADIMIR
PUCHOLT, VLADIMIR MENSIK.

Tchécoslovaquie années 60. Dans une petite ville, il y a un problème d'inégalité des sexes : 2000 jeunes filles célibataires pour 200 hommes qui sont, pour la plupart, mariés. Comment y remédier ?

Copie Archives nationales
du film de Prague,

Ressorties en salles et rééditions
DVD en version restaurée
en 2018 par Malavida.

sa 02 sep 14h00

Séance présentée par

Jean-Paul Civeyrac

di 17 sep 17h30

Vol au-dessus d'un nid de coucou

L'As de pique

Les Fantômes de Goya

Larry Flynt

L'AS DE PIQUE (CERNY PETR)

DE MILOS FORMAN
TCHÉCOSLOVAQUIE/1963/87'/VOSTF/35MM
AVEC LADISLAV JAKIM, PAVLA
MARTINKOVA, JAN VOSTRCIL.
Tchécoslovaquie, années 60.
Petr Vanek, 17 ans, devient
agent de sécurité dans une
boutique de libre-service.
Maladroit et inefficace, il doit
faire face aux critiques de son
père, à la possessivité de sa
mère et tente de trouver sa place
dans le monde des adultes.

Restauré par les Archives
nationales du film de Prague.
Ressorties en salles et rééditions
DVD en version restaurée
en 2018 par Malavida.

ve 15 sep 16h45
sa 16 sep 18h30

AU FEU, LES POMPIERS ! (HORI, MA PANENKO)

DE MILOS FORMAN
TCHÉCOSLOVAQUIE/1967/73'/VOSTF/DCP
AVEC JAN VOSTRCIL, JOSEF
SEBANEK, JOSEF VALNOHA.
Dans une ville de province,
la caserne des pompiers
prépare un bal. Rien ne se
déroule comme prévu.

Restauré par les Archives
nationales du film de Prague,
en collaboration avec le
Festival de Karlovy Vary.
Ressorties en salles et rééditions
DVD en version restaurée
en 2018 par Malavida.

ve 01 sep 21h30
sa 09 sep 21h30

LE CONCOURS/L'AUDITION (KONKURS)

DE MILOS FORMAN
TCHÉCOSLOVAQUIE/1962/47'/VOSTF/35MM
AVEC JIRÍ SUCHÝ, JIRÍ SLITR.
Une séance d'auditions de jeunes
chanteuses qui cherchent à
intégrer un groupe de rock yéyé.

di 10 sep 18h00
me 13 sep 20h30

Film précédé de *[Ah, s'il n'y
avait pas ces guingettes]*
de Milos Forman

LES FANTÔMES DE GOYA (LOS FANTASMAS DE GOYA)

DE MILOS FORMAN
ESPAGNE-ÉTATS-UNIS/2005/114'/
VOSTF/35MM
AVEC JAVIER BARDEM, NATALIE
PORTMAN, STELLAN SKARSGÅRD.
À la fin du XVIIIe siècle, alors
que le royaume d'Espagne
subit les derniers sursauts de
l'Inquisition, le frère Lorenzo,
impitoyable inquisiteur, s'en
prend à Inès, la muse du
peintre Francisco de Goya.

me 06 sep 19h30

Voir aussi Ciné-club
Jean Douchet P.109

di 17 sep 18h30

HAIR

DE MILOS FORMAN
ÉTATS-UNIS-RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE
D'ALLEMAGNE/1978/121'/VOSTF/DCP
D'APRÈS GALT MACDERMOT
COMPOSITEUR DES CHANSONS DE
LA COMÉDIE MUSICALE ORIGINALE
HAIR, GEROME RAGNI, JAMES RADO
AVEC JOHN SAVAGE, TREAT
WILLIAMS, BEVERLY D'ANGELO.

Fermier en Oklahoma, Claude,
jeune et naïf, part faire la guerre
du Vietnam. En route, il fait la
connaissance de Sheila et d'un
groupe hippie qui va changer
sa vision du monde et remettre
en question ses croyances.

di 03 sep 16h30
sa 09 sep 19h30

LARRY FLYNT (THE PEOPLE VS LARRY FLYNT)

DE MILOS FORMAN
ÉTATS-UNIS/1996/129'/VOSTF/35MM
AVEC WOODY HARRELSON, COURTNEY
LOVE, EDWARD NORTON.

Portrait de Larry Flynt, de ses
débutts comme gérant d'une
boîte de strip-tease jusqu'à son
empire pornographique avec le
magazine *Hustler*. Ou comment,
grâce aux innombrables
procès qui lui ont été intentés,
Flynt devient le défenseur de
la liberté d'expression.

je 07 sep 21h45
sa 16 sep 21h00

MAN ON THE MOON

DE MILOS FORMAN
ÉTATS-UNIS/1999/119'/VOSTF/35MM
AVEC JIM CARRÉY, DANNY
DEVITO, COURTNEY LOVE.

Toute sa vie, Andy Kaufman a
marché sur le fil entre réalité
et monde réinventé. Portrait
énigmatique de ce comique
américain (1949-1984),
invraisemblable vedette de cabaret,
show man permanent et paradoxal.

ve 15 sep 18h30
di 17 sep 21h00

RAGTIME

DE MILOS FORMAN
ÉTATS-UNIS/1981/149'/VOSTF/35MM
D'APRÈS E.L. DOCTOROW
AVEC MOSES GUNN, ELISABETH
McGOVERN, JAMES CAGNEY

Alors qu'il gagnait sa vie en tant
que pianiste dans un bar de jazz,
Walker Jr. voit sa voiture dégradée
par un groupe de racistes blancs. Il
décide alors de demander justice.

je 31 août 20h00

Ouverture de la rétrospective.
Séance présentée par
Arnaud Desplechin
ve 15 sep 21h00

TAKING OFF

DE MILOS FORMAN
ÉTATS-UNIS/1970/90'/VOSTF/35MM
AVEC LINNEA HEACOCK, LYNN
CARLIN, BUCK HENRY.

Jeannie, jeune fille de la banlieue,
fugue et arrive à New York en
espérant y devenir chanteuse.
Ses parents partent à sa
recherche et découvrent le New
York de la fin des années 60.

ve 01 sep 19h30
sa 16 sep 17h00

VALMONT

DE MILOS FORMAN
ÉTATS-UNIS-FRANCE-GRANDE-
BRETAGNE/1988/138'/VOSTF/DCP
D'APRÈS PIERRE CHODERLOS DE LACLOS
AVEC COLIN FIRTH, ANNETTE
BENING, MEG TILLY.

Pour se venger de son amant qui
s'apprête à épouser la jeune Cécile
de Volanges, Mme de Merteuil
demande au comte de Valmont
de la séduire afin qu'elle perde
sa virginité avant le mariage.

sa 09 sep 14h30
Voir aussi Dialogue P.32

me 13 sep 16h45

MILOS FORMAN LES FILMS

Vol au-dessus d'un nid de coucou

VISIONS OF EIGHT

DE JOHN SCHLESINGER, CLAUDE LELOUCH, MILOS FORMAN, MAI ZETTERLING, YOURI OZEROV, ARTHUR PENN, KON ICHIKAWA ET MICHAEL PFLUGHAR
ETATS-UNIS-RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE/1973/110'/VOSTF/DCP

Documentaire officiel des Jeux Olympiques d'été de 1972, à Munich, réalisé par huit metteurs en scène.

je 14 sep 20h30

VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU (ONE FLEW OVER THE CUCKOO'S NEST)

DE MILOS FORMAN
ETATS-UNIS/1975/134'/VOSTF/35MM
D'APRÈS KEN KESEY.
AVEC JACK NICHOLSON, LOUISE FLETCHER, WILL SAMPSON.

Randall P. McMurphy se fait interner dans une clinique psychiatrique pour échapper à la prison. Découvrant l'oppression des soignants et la détresse des malades, il instigue une rébellion dans l'établissement.

je 07 sep 18h30
lu 11 sep 16h45

AUTOUR DE MILOS FORMAN

MILOS FORMAN, ANNÉES 60

DE LUC LAGIER

FRANCE/2010/51'/VIDÉO

Documentaire sur la production tchèque de Forman, réalisée dans les années 60, en plein cœur du régime communiste.

me 20 sep 20h30
Séance présentée par Luc Lagier

LES BIEN-AIMÉS

DE CHRISTOPHE HONORÉ
FRANCE-GRANDE-BRETAGNE-RÉPUBLIQUE TCHÈQUE/2010/135'/DCP
AVEC MILOS FORMAN, CHIARA MASTROIANNI, CATHERINE DENEUVE, LUDIVINE SAGNIER, LOUIS GARREL.

Du Paris des sixties au Londres des années 2000, Madeleine, puis sa fille Véra, vont et viennent autour des hommes qu'elles aiment.

je 14 sep 18h00

FILM + DIALOGUE

DIALOGUE AVEC JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

ANIMÉ PAR BERNARD BENOLIEL

« Milos [Forman] et moi nous sommes aperçus qu'aucune des scènes du film n'est dans le livre de Laclós. De toute façon, les scènes décrites dans un roman épistolaire sont toujours sujettes à caution : quel est le degré de sincérité de celui qui les écrit ? En cherchant à donner vie aux personnages, sans forcément les innocenter, mais sans les accabler, nous sommes arrivés à ce scénario. »

Jean-Claude Carrière, en 1989

Jean-Claude Carrière est écrivain, scénariste entre autres pour Pierre Étaix, Luis Buñuel, Philippe Garrel, et de trois films de Milos Forman : *Taking Off*, *Valmont*, *Les Fantômes de Goya*.

À la suite de la projection de *Valmont* de Milos Forman (Voir P.31).

sa 09 sep 14h30

Tarifs séance : PT 6.5 €, TR 5.5 €, Libre Pass accès libre.

Avec le soutien de :

En partenariat média avec

REMERCIEMENTS : CENTRE TCHÈQUE DE PARIS / ESKÉ CENTRUM PA ŤZ (VERONIKA EHA KOVÁ); CINÉMATHEQUE DE GRENOBLE (VÉRONIQUE MONDET); INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE; COMITÉ NATIONAL OLYMPIQUE FRANÇAIS; FONDATION OLYMPIQUE POUR LA CULTURE ET LE PATRIMOINE; LUC LAGIER; MALAVIDA (LIONEL ITHURRALDE, ANNE-LAURE BRÉNÉOL-ITHURRALDE); MESSINA DISTRIBUTION; ARCHIVES NATIONALES DE PRAGUE/NATIONAL FILM ARCHIVE (KATEŘINA FOJTOVA); PATHE DISTRIBUTION; SPLENDOR FILMS; TAMASA DISTRIBUTION.