

RICHARD LESTER

RÉTROSPECTIVE
15 MARS - 12 AVRIL

POP, ETC.

BERNARD PAYEN

Inattendu et parfois jubilatoire, le parcours cinématographique de Richard Lester recèle des films satiriques absurdes et inventifs, des comédies d'aventure au rythme soutenu, et quelques diamants. Née au tout début des années 1960 aux sources de la culture pop, propulsée par deux films avec les Beatles et une Palme d'or loufoque et poétique, son œuvre interroge sans cesse une mythologie que le temps a teintée de mélancolie.

1960, le slapstick n'est pas mort, il est alors pratiqué par un jeune homme de 28 ans auteur d'un fulgurant premier film, *The Running, Jumping and Standing Still Film*, dans lequel une petite communauté de personnages étranges se livrent à des activités étonnantes dans un champ. En dix minutes, l'absurde a un nouveau roi : Richard Lester, Américain de Philadelphie installé outre-Manche, musicien et grand voyageur. Amoureux du burlesque, il sera même le dernier, quelques années plus tard, à filmer Buster Keaton au cinéma (*Le Forum en folie*, 1966). À trente ans, alors qu'il est déjà auteur de plusieurs comédies musicales pour la télévision, il réalise un premier long métrage, *It's Trad, Dad!* (1962) où les numéros de jazz et rock se taillent la part du lion. Helen Shapiro, chanteuse star ado de l'époque, y incarne l'un des premiers rôles, luttant contre un conseil municipal autoritaire, déphasé par la naissance des *Swinging Sixties*, ces formes de culture populaire nées au sein de la jeunesse anglaise et qui vont rayonner internationalement.

AUX ORIGINES DE LA CULTURE POP

Richard Lester va bientôt accompagner cette origine de la culture pop par une trilogie mémorable où les Beatles auront un rôle déterminant. Ce sera tout d'abord le très enlevé *A Hard Day's Night*, à l'assaut du train de ces quatre garçons dans le vent que la caméra de Gilbert Taylor, chef opérateur confirmé, tente de garder dans le cadre tant ils bondissent inlassablement. Le film est un vrai « documentaire », témoignage d'une époque, d'un style, d'un phénomène. Plus tard, le retour gagnant de *Help!* (1965) sera davantage fictionné, plaçant les Fab Four au cœur d'une intrigue farfelue, et intégrant, comme dans le précédent, les clips musicaux des titres liés à l'album du film. Entre les deux, Richard Lester est consacré au Festival de Cannes avec *Le Knack... et comment l'avoir*, Palme d'or 1965, comédie aussi loufoque que vagabonde, pivot de la mutation du cinéma anglais, incarnant à merveille ce mélange d'innocence burlesque et de liberté de ton, portant un regard incisif sur la société compassée de l'époque.

PERTE D'OPTIMISME ET MÉLANCOLIE

« Les films ne font que refléter leur temps et *Petulia* était un reflet de la perte d'optimisme des années 1960 » : c'est ainsi que Richard Lester parle de son seul film tourné aux États-Unis, à San Francisco, avec Julie Christie et George C. Scott. *Petulia*, ce joyau arraché au temps, raconte quelques moments d'une jeune « femme sous influence », qui arrive dans la vie d'un chirurgien récemment divorcé, Archie. Ils ne pourront pas véritablement former un couple, ils ne feront que se frôler : « Nous n'avons eu qu'une nuit à nous, même pas le temps de se passer un rhume », dira joliment *Petulia* à Archie. Le huitième long métrage de Richard Lester est incontestablement un tournant dans sa filmographie, où affleure une soudaine gravité. On y retrouve cependant un style Lester plus traditionnel dans des scènes semi-documentaires, montrant quelques consommateurs de supermarchés pétris de lassitude au petit matin ou donnant à entendre les réflexions des voisin(e)s quand *Petulia* est retrouvée un jour évanouie (« Ce sera difficile d'enlever le sang dans ses cheveux », dit l'une) : un humour grinçant déjà éprouvé dans *Le Knack*.... Sélectionné à Cannes, le film ne sera finalement pas présenté en raison de l'annulation de la manifestation en 1968. Cette expérience provoquera chez Lester le désir de réaliser *L'Ultime Garçonnière* (1969), son film le plus noir et le plus expérimental, racontant comment une société doit se réorganiser après une guerre nucléaire express. Cette tendance sombre de l'œuvre de Lester trouve son aboutissement artistique dans *La Rose et la Flèche* (1976), relecture désenchantée des amours de Robin des Bois et de Lady Marianne, grand film mélancolique sur le vieillissement des héros, ou comment un mythe *a priori* immortel se confronte à la réalité. On retrouvera un peu cette idée dans son *Superman 2* (1980), dans lequel le héros superpuissant perd son innocence et ses pouvoirs, devenant plus vulnérable, plus humain.

ENTRE DISTANCIATION ET EMPATHIE

Tout au long de sa vie, Richard Lester n'a cessé de filmer des héros, parfois avec tendresse, humour, ironie et un enthousiasme communicatif, comme dans sa trilogie des *Trois Mousquetaires* (1973-1989), où l'on retrouve son amour des quatuors bondissants. Des comédies d'aventures plutôt fidèles à l'esprit d'Alexandre Dumas, auxquelles on peut pratiquement accoler le très divertissant *Froussard héroïque* (1975), où Malcolm McDowell fait le show avec énormément d'aisance. Plus tôt, il avait questionné l'héroïsme soldat dans une distanciation corrosive presque brechtienne (*Comment j'ai gagné la guerre*, 1967), mais le plus souvent, il choisit l'empathie, plaçant ses personnages mythologiques dans le quotidien le plus trivial : *Les Joyeux Débuts de Butch Cassidy et le Kid* (1979) en est un bon exemple, avec la rencontre des deux célèbres bandits autour d'un petit déjeuner aux céréales ou prenant le temps de trouver leurs surnoms alors qu'ils cheminent à cheval.

Le pas de côté, le regard oblique sur la réalité, la marque de la distance avec son sujet ou au contraire l'empathie avec ses personnages, ainsi va le cinéma de Richard Lester : « Je ne veux pas filmer une scène d'amour, mais montrer une femme qui porte des draps à la laverie le lendemain matin. C'est beaucoup plus intéressant à mon sens », disait-il. Et de fait, *Terreur sur le Britannic* (1974), pour ne prendre que cet exemple, sera bel et bien un thriller, mais pas le film catastrophe annoncé. Au fracas sonore de ce type de scénario un peu balisé, il oppose le silence du démineur, aux clichés des personnages formatés, il oppose les archétypes des personnages complexes, des silhouettes poétiques ou au contraire plus enracinées dans la réalité. Tout au long de ses multiples vies cinématographiques, Richard Lester, désormais retraité nonagénaire, n'a cessé de surprendre, terminant sa vie de réalisateur en 1991 en filmant la tournée mondiale de Paul McCartney, histoire de boucler la boucle et de voir ce qu'il restait de la pop de ses jeunes années. Ultime mélancolie passagère. ●

Quatre Garçons dans le vent

Cuba

Les Joyeux Débuts de Butch Cassidy et le Kid

On l'appelait Milady

CASH-CASH (FINDERS KEEPERS)

DE RICHARD LESTER
ÉTATS-UNIS/1984/96'/VOSTF/35MM
AVEC MICHAEL O'KEEFE, BEVERLY
D'ANGELO, LOUIS GOSSETT JR..
Plusieurs personnages
pittoresques et loufoques se
lancent à la poursuite d'un
magot de 5 millions de dollars.

ve 17 mar 17h30 [GF](#)
me 29 mar 18h30 [GF](#)

COMMENT J'AI GAGNÉ LA GUERRE (HOW I WON THE WAR)

DE RICHARD LESTER
GRANDE-BRETAGNE/1967/109'/
VOSTF/35MM
AVEC JOHN LENNON, MICHAEL
CRAWFORD, ROY KINNEAR.
Pendant la Seconde Guerre
mondiale, deux officiers, anglais
et allemand, sont chargés de
construire un terrain de cricket
et de détruire un pont.

je 23 mar 21h15 [GF](#)

Voir aussi conférence p. 21

CUBA

DE RICHARD LESTER
ÉTATS-UNIS/1979/122'/VOSTF/35MM
AVEC SEAN CONNERY, BROOKE
ADAMS, JACK WESTON.
Pendant la révolution cubaine,
en 1958, un mercenaire anglais
combat la guérilla et retrouve
une ancienne maîtresse dont
il est toujours amoureux.

me 29 mar 20h45 [GF](#)

LE FORUM EN FOLIE (A FUNNY THING HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM)

DE RICHARD LESTER
ÉTATS-UNIS/1966/VOSTF/35MM
D'APRÈS LE MUSICAL A FUNNY THING
HAPPENED ON THE WAY TO THE FORUM
DE STEPHEN SONDHEIM, LARRY
GELBART ET BURT SHEVELOVE.
AVEC ZERO MOSTEL, PHIL SILVERS,
JACK GILFORD, BUSTER KEATON.

Dans la Rome antique, Hero
est amoureux d'une jeune
fille, Philia, qui a été vendue
comme esclave par Lycus,
le marchand d'esclaves.

di 26 mar 17h30 [GF](#)

LE FROUSSARD HÉROÏQUE (ROYAL FLASH)

DE RICHARD LESTER
GRANDE-BRETAGNE/1975/102'/
VOSTF/35MM
D'APRÈS LE ROMAN ROYAL FLASH
DE GEORGE MACDONALD FRASER.
AVEC MALCOLM MCDOWELL, ALAN BATES,
FLORINDA BOLKAN, OLIVER REED.
Au XIXe siècle, les aventures
diplomatiques et sentimentales
d'un jeune officier, poltron
et débauché, à la cour
du roi de Prusse.

ve 31 mar 20h45 [HL](#)
me 12 avr 20h30 [GF](#)

GET BACK

DE RICHARD LESTER
ÉTATS-UNIS/1991/91'/VOSTF/35MM
AVEC PAUL MCCARTNEY.
La tournée mondiale en 1989-90
de Paul McCartney avec ses
musiciens, une heure trente
de live ponctuée d'interviews
et d'images d'archives.

lu 20 mar 20h30 [GF](#)

HELP!

DE RICHARD LESTER
GRANDE-BRETAGNE/1965/92'/
VOSTF/NUMÉRIQUE
AVEC JOHN LENNON, PAUL MCCARTNEY,
GEORGE HARRISON, RINGO STARR.
Les Beatles sont menacés par
une mystérieuse secte maléfique.

sa 25 mar 18h00 [HL](#)
lu 03 avr 16h30 [GF](#)

IT'S TRAD, DAD!

DE RICHARD LESTER
GRANDE-BRETAGNE/1962/78'/
VOSTF/35MM
AVEC HELEN SHAPIRO, CRAIG DOUGLAS.
Deux ados organisent un festival
de jazz malgré les objections
du maire de leur petite ville.

je 16 mar 18h30 [GF](#)

LES JOYEUX DÉBUTS DE BUTCH CASSIDY ET LE KID (BUTCH AND SUNDANCE : THE EARLY DAYS)

DE RICHARD LESTER
ÉTATS-UNIS/1979/111'/VOSTF/35MM
AVEC TOM BERENGER, WILLIAM
KATT, JEFF COREY.
Butch Cassidy, libéré de prison,
rencontre dans un saloon son
futur compagnon de galère,
Sundance Kid. Ils s'associent,
commettent plusieurs
délits, et sont recherchés
par le shérif Bledsoe.

ve 24 mar 20h45 [GF](#)
je 30 mar 15h45 [GF](#)

LE KNACK... ET COMMENT L'AVOIR (THE KNACK... AND HOW TO GET IT)

DE RICHARD LESTER
GRANDE-BRETAGNE/1965/90'/
VOSTF/35MM
D'APRÈS LA PIÈCE THE KNACK: A COMEDY
IN THREE ACTS D'ANN JELICOE.
AVEC RITA TUSHINGHAM, RAY
BROOKS, MICHAEL CRAWFORD.

Un homme souhaite apprendre
comment conquérir les femmes.

je 16 mar 20h30 [GF](#)
di 26 mar 19h45 [GF](#)

Film précédé de *The Running, Jumping and Standing Still*
Film de Richard Lester

ON L'APPELAIT MILADY (THE FOUR MUSKETEERS)

DE RICHARD LESTER
PANAMA/1974/107'/VOSTF/DCP
AVEC MICHAEL YORK, OLIVER REED,
RAQUEL WELCH, RICHARD CHAMBERLAIN.
Pour prendre sa revanche sur
d'Artagnan, qui a déjoué le
complot des ferrets de la reine,
Milady fait enlever son amie
Constance. Les Mousquetaires
tentent alors de la délivrer.

sa 18 mar 17h30 [HL](#)

RICHARD LESTER

LES FILMS

Petulia

PETULIA

DE RICHARD LESTER
ÉTATS-UNIS-GRANDE-
BRETAGNE/1968/103'/VOSTF/35MM
D'APRÈS LE ROMAN *ME AND THE ARCH*
KOOK PETULIA DE JOHN HAASE.
AVEC JULIE CHRISTIE, GEORGE C.
SCOTT, RICHARD CHAMBERLAIN.

Au cours d'une soirée de charité, le docteur Archie Bollen rencontre Petulia, une très belle femme mariée. Ils passent la nuit ensemble. C'est le début d'une liaison extravagante qui va bouleverser la vie d'Archie.

sa 25 mar 19h30
ve 31 mar 18h30

QUATRE GARÇONS DANS LE VENT

(A HARD DAY'S NIGHT)

DE RICHARD LESTER
GRANDE-BRETAGNE/1964/87'/
VOSTF/35MM
AVEC PAUL MCCARTNEY, GEORGE
HARRISON, JOHN LENNON, RINGO STARR.

Alors que la Beatlemania fait rage en Angleterre, John, Paul, George et Ringo sont attendus à Londres pour jouer dans une émission de télévision. Pour arriver aux studios, ils vont devoir affronter tout un tas d'obstacles.

sa 25 mar 14h30

Voir aussi dialogue p. 22

LE RETOUR DES MOUSQUETAIRES (THE RETURN OF THE MUSKETEERS)

DE RICHARD LESTER
GRANDE-BRETAGNE-FRANCE-
ESPAGNE/1989/102'/VOSTF/DCP
AVEC MICHAEL YORK, OLIVER REED,
RICHARD CHAMBERLAIN, PHILIPPE NOIRET.

France, 1649. Le cardinal Mazarin ordonne à d'Artagnan de retrouver Athos, Porthos et Aramis pour les mettre à son service.

sa 18 mar 20h00

THE RITZ

DE RICHARD LESTER
GRANDE-BRETAGNE/1976/91'/
VOSTF/16MM
D'APRÈS LA PIÈCE *THE RITZ*
DE TERENCE McNALLY.
AVEC JACK WESTON, RITA
MORENO, JERRY STILLER.

Pourchassé par un tueur de la pègre, un homme demande à un chauffeur de taxi de le conduire en lieu sûr. Il trouve refuge au Ritz, qui s'avère être un sauna gay.

di 19 mar 17h30

LA ROSE ET LA FLÈCHE (ROBIN AND MARIAN)

DE RICHARD LESTER
ÉTATS-UNIS/1976/107'/VOSTF/DCP
AVEC SEAN CONNERY, AUDREY
HEPBURN, ROBERT SHAW.

De retour d'exil, Robin des Bois, vieilli, meurtri par les Croisades, retrouve la forêt de Sherwood et Marianne, son amour de jeunesse.

me 15 mar 20h00

Ouverture de la rétrospective. Séance
présentée par Michel Ciment

THE RUNNING, JUMPING AND STANDING STILL FILM

DE RICHARD LESTER
GRANDE-BRETAGNE/1959/11'/
VOSTF/35MM

Suite de saynètes absurdes montrant les occupations des Anglais au cours de leurs dimanches.

je 16 mar 20h30

Film suivi de *Le Knack... et comment*
l'avoir de Richard Lester

LA SOURIS SUR LA LUNE (THE MOUSE ON THE MOON)

DE RICHARD LESTER
GRANDE-BRETAGNE/1963/85'/
VOSTF/16MM

AVEC MARGARET RUTHEFORD, RON
MOODY, BERNARD CRIBBINS.

Le Duché du Grand Fenwick réussit le premier à envoyer une fusée sur la Lune.

je 23 mar 16h30
Film sous réserve

SUPERMAN 2 : L'AVENTURE CONTINUE (SUPERMAN II)

DE RICHARD LESTER
GRANDE-BRETAGNE-ÉTATS-
UNIS/1980/127'/VOSTF/DCP
AVEC CHRISTOPHER REEVE, MARGOT
KIDDER, TERENCE STAMP.

Trois terroristes ont pris possession de la tour Eiffel. Ils menacent d'y faire exploser une bombe atomique, contraignant Superman à reprendre du service.

je 30 mar 18h00

SUPERMAN 3 (SUPERMAN III)

DE RICHARD LESTER
GRANDE-BRETAGNE/1983/125'/
VOSTF/35MM
AVEC CHRISTOPHER REEVE, RICHARD
PRYOR, ROBERT VAUGHN.

Superman lutte contre Ross Webster, un puissant homme d'affaires décidé à conquérir le monde.

je 30 mar 20h45

La Rose et la Flèche

Superman 3

Terreur sur le Britannic

TERREUR SUR LE BRITANNIC (JUGGERNAUT)

DE RICHARD LESTER
GRANDE-BRETAGNE/1974/109'/
VOSTF/NUMÉRIQUE

AVEC OMAR SHARIF, ANTHONY HOPKINS,
RICHARD HARRIS, DAVID HEMMINGS.

Un maître-chanteur exige
une rançon en échange
du désarmement de sept
bombes qu'il a placées
à bord du paquebot
transatlantique Britannic.

di 19 mar 20h00 [GF](#)
ve 31 mar 16h30 [GF](#)

LES TROIS MOUSQUETAIRES (THE THREE MUSKETEERS)

DE RICHARD LESTER
PANAMA/1973/107'/VOSTF/35MM

D'APRÈS LE ROMAN *LES TROIS
MOUSQUETAIRES* D'ALEXANDRE DUMAS.
AVEC MICHAEL YORK, OLIVER REED,
RAQUEL WELCH, RICHARD CHAMBERLAIN.

Arrivant à Paris de sa Gascogne
natale, d'Artagnan parvient à
entrer dans le fameux régiment
des Mousquetaires du roi Louis
XIII. Il se lie d'amitié avec trois
d'entre eux : Athos, Porthos
et Aramis. Ils contribueront
à déjouer un complot ourdi
par le cardinal de Richelieu.

sa 18 mar 15h00 [HL](#)

L'ULTIME GARÇONNIÈRE (THE BED SITTING ROOM)

DE RICHARD LESTER
GRANDE-BRETAGNE/1969/90'/
VOSTF/35MM

AVEC RITA TUSHINGHAM, RALPH
RICHARDSON, PETER COOK.

Après une guerre nucléaire éclair,
il ne reste que vingt survivants
dans les décombres de la planète.

ve 17 mar 20h00 [GF](#)
ve 24 mar 18h30 [GF](#)

CONFÉRENCE

QUI ÊTES-VOUS... RICHARD LESTER ? PAR LÉO SOESANTO

Le nom de l'Américain Richard Lester (né en 1932) est associé à l'Angleterre du *Swinging London*, dont il sut capter l'énergie en filmant avec un humour loufoque les Beatles (d'abord avec *Quatre Garçons dans le vent* en 1964, estampillé « *Citizen Kane* des clips de juke-box » par le *Village Voice*) et la révolution sexuelle d'alors (*Le Knack... et comment l'avoir* en 1965, couronné à Cannes par la Palme d'or). Si la comédie est le fort de Lester, son irrévérence est au service d'une critique constante des institutions (l'antimilitariste *Comment j'ai gagné la guerre*, avec John Lennon, en 1967 ; le mariage dans *Petulia* en 1968), jusqu'à la critique du pouvoir et même des super pouvoirs (*Superman 3*, 1983). Lester a su filmer la jeunesse et les idoles dans les années 1960, mais aussi leur crépuscule dans les années 1970 : *Les Trois Mousquetaires* (1973) avec la fougue comme dernier rempart à la *realpolitik* de Richelieu. Mais aussi Sean Connery en Robin des Bois vieillissant dans *La Rose et la Flèche* (1976). Polyphonie d'une œuvre novatrice à redécouvrir, où le travail télévisé du cinéaste annonce le surréalisme des Monty Python, où sa collaboration avec les Beatles invente le clip MTV et où le ton de cartoon de ses deux *Superman* préfigure les blockbusters Marvel aujourd'hui hégémoniques.

Léo Soesanto est journaliste de cinéma, auteur et programmeur de festivals de films (Cannes, Rotterdam, Bordeaux, Riga). Il a écrit entre autres pour *Libération*, *Les Inrockuptibles* ou *Vogue*. Il a publié en 2021 *L'Aéroport mis en scènes* (éditions Espaces & Signes), un ouvrage sur la représentation des aéroports au cinéma, et a participé au catalogue de l'exposition *Top Secret : Cinéma & espionnage* (La Cinémathèque française / Flammarion, 2022).

je 23 mar 19h00 [GF](#)

À la suite de la conférence, à 21h15, projection d'un film choisi par le conférencier : *Comment j'ai gagné la guerre* de Richard Lester (voir p. 19)

RICHARD LESTER

RENCONTRE

FILM + DIALOGUE AVEC MICHKA ASSAYAS
RENCONTRE ANIMÉE PAR FRÉDÉRIC BONNAUD

À la suite de la projection de *Quatre Garçons dans le vent* de Richard Lester (voir p. 20)

« En janvier 1964, quand les Beatles sont passés à l'Olympia, je suis allé à Paris. Ils avaient tout un étage du George-V. Je les ai observés et l'intrigue de *Quatre Garçons dans le vent* m'est apparue : cette sensation d'être piégé, d'être soumis à des ordres – il faut sortir, rentrer –, d'être comme des prisonniers, et leur capacité à se soutenir mutuellement face au monde extérieur. (...) Nous avons décidé de commencer le film dans des espaces confinés, bas de plafond, et de les faire passer dans un espace plus ouvert où une chanson signifierait leur libération, et ensuite de les remettre en prison. Nous savions à quels moments du film il faudrait des chansons ; ils nous en ont proposé une dizaine, assez pour un album, et nous en avons retenu sept ou huit. »
(Richard Lester interrogé par Thomas Sotinel, *Le Monde*, 23 janvier 2015)

Michka Assayas est journaliste (il a rassemblé ses écrits « rock » dans *In a Lonely Place*, 2013) et romancier (*Un autre monde*, 2016). Il a dirigé *Le Nouveau dictionnaire du rock* (Bouquins, 2014) et publié entre autres un livre d'entretiens avec Bono, le chanteur de U2 (*Bono par Bono : Conversations avec Michka Assayas*, Grasset, 2005). Depuis plusieurs années, il anime sur France Inter l'émission hebdomadaire *Very Good Trip*. En 2021, il a traduit en français *Get Back*, le livre qui a accompagné la sortie du documentaire fleuve de Peter Jackson, *The Beatles: Get Back*.

Frédéric Bonnaud est directeur général de la Cinémathèque française.

sa 25 mar 14h30

REMERCIEMENTS : ACADEMY FILM ARCHIVE, APPLE CORPS, BRITISH FILM INSTITUTE
NATIONAL ARCHIVE, CARLOTTA FILMS, CRITERION, KAVI – NATIONAL AUDIOVISUAL ARCHIVE, PARK
CIRCUS, PATHE DISTRIBUTION, STUDIOCANAL, WARNER BROS. PICTURE FRANCE, WILD SIDE FILMS,
NICO MARZANO.

AMIE DE LA CINÉMATHEQUE FRANÇAISE

WARNER BROS.
DISCOVERY