

VALERIA
SARMIENTO

RÉTROSPECTIVE
1ER - 7 OCTOBRE

Amelia Lopes O'Neill

L'HÉMISPHERE FEMME

De l'essai documentaire à la fiction, de la radiographie de la violence de genre au film en costumes, l'œuvre si rare de Valeria Sarmiento expose et retourne avec élégance et humour les stéréotypes féminins au tournant du XXIe siècle. Amour, folie, dévotion : la réalisatrice déploie en une quinzaine de films les codes du mélodrame pour exalter la délicieuse truculence du rapport entre les sexes. Rétrospective à l'occasion de la sortie de son dernier film en date, *Le Cahier noir*.

Née à Valparaíso, Valeria Sarmiento fait des études de cinéma. Elle réalise des courts métrages documentaires au Chili avant de prendre, avec son compagnon Raúl Ruiz, le chemin de l'exil obligé en 1973. Si elle s'est fait connaître en Europe comme monteuse des films de son célèbre époux (disparu en 2011), il est plus que temps de rappeler que, depuis près de quarante ans, elle n'a aussi cessé de travailler comme scénariste et réalisatrice.

LA NOSTALGIE N'EST PLUS CE QU'ELLE ÉTAIT

Les premiers films qu'elle tourne en France sont des variations autour de l'exil, le déracinement et l'identité. Suivant une démarche qu'elle qualifie elle-même, avec une immense modestie, d'expérimentale (*Le Mal du pays* en 1979 puis, la même année, *Gens de nulle part, gens de toutes parts*), Sarmiento approfondit par la suite sa recherche documentaire (notamment *Carlos Fuentes, un voyage dans le temps* en 1998 et *Au Louvre avec Miquel Barceló* en 2004). Dans les années où elle a pu retourner au Chili, elle n'a cessé de s'intéresser à l'histoire des femmes du pays, comme dans le portrait rêvé de *Maria Graham* (2014), l'intrépide écrivaine. Mais pour marquer le retour (im)possible au pays natal, Valeria Sarmiento signe en 2008 *Secretos*, une comédie noire où elle dénonce la culture du faux-semblant au sein d'une société qu'elle n'a pas vu changer – pays perdu où le secret devient la norme. Vision à la fois émue et sans concession des Chiliens, elle y déploie la puissance de son ironie dans des scènes où le rire l'emporte sur l'hypocrisie.

GARDIENNE DE LA MÉMOIRE

Depuis la disparition de Ruiz, Valeria Sarmiento poursuit le travail du compagnon de sa vie. Elle dirige *Les Lignes de Wellington* (2012), projet interrompu par la mort du cinéaste où elle esquisse l'art de la guerre à travers la figure du duc de Wellington, commandant en chef des armées portugaise et britannique, un général obsédé par son image. Remodelant le projet initial, elle s'étend sur la manière dont les guerres napoléoniennes bouleversent les géographies – paysages et visages – insistant sur l'empreinte que laisse la guerre dans les rapports entre les hommes. Comme un dernier salut des membres de la « troupe » de Ruiz, certains acteurs viennent rendre hommage (Melvil Poupaud, John Malkovich, Chiara Mastroianni, Michel Piccoli, Catherine Deneuve, Isabelle Huppert), le temps d'une apparition mémorable, au réalisateur. De même, en l'attente de la mise en production de son adaptation du roman de Roberto Bolaño (*La Piste de glace*), Sarmiento dirige *Le Cahier noir* (2018), une préquelle des *Mystères de Lisbonne* de Ruiz (2010), laissée à l'état de projet par le scénariste Carlos Saboga. À nouveau, Sarmiento infléchit le feuilleton d'origine, s'écartant de la figure protéiforme d'un cardinal mystérieux pour se concentrer sur les rapports entre le jeune Sebastian et sa nourrice, incarnée par la sensuelle et ardente Lou de Laâge.

Mais la réalisatrice intervient aussi comme mémorialiste, sauvegardant et permettant la projection des films de Ruiz. Telle Isis en quête du corps d'Osiris, elle rappelle certains des très nombreux projets inachevés comme cette *Telenovela errante* (1990-2017), feuilleton erratique qui enferme en plusieurs sketches les premières impressions, vivaces et drôles, du réalisateur lorsqu'il a pu tourner à nouveau dans son pays, ou encore son mythique premier film inachevé, *El Tango del viudo* (*Le Tango du veuf*, 1967).

LA FEMME ÉLÉMENTAIRE

Véritable bijou documentaire, *El hombre cuando es hombre* (1982) dépeint avec élégance et une inépuisable fierté créative la condition féminine en Amérique latine, à travers ses rites et ses tragédies. Dans ce moyen métrage tourné au Costa Rica *par la force des choses* (à l'époque, peu de pays de la région lui accordent un visa), elle magnifie la part inviolable de la femme désirante. Car être femme selon Valeria Sarmiento n'est pas une fatalité, mais plutôt l'origine d'une empreinte structurelle au monde. De ce fait, son matériau privilégié est le mélodrame, principal véhicule de stéréotypes qu'elle détourne allègrement. *Notre mariage* (1985), premier long métrage de fiction, subvertit malgré lui le récit de la mythique Corín Tellado, figure majeure de la romance sentimentale hispanique. Son héroïne, naïve et rusée, a la force d'un poignard enveloppé dans un ruban de soie rose. Si la danseuse de *Rosa la China* (2002), mélodrame cubain flamboyant et baroque inspiré des feuilletons radio des années 1940, apparaît à la fois charnelle et tragique, telle une Salomé des Caraïbes, la protagoniste d'*Amelia Lopes O'Neill* (1990), quant à elle, devient la prêtresse profane d'un amour hors norme, fidèle jusqu'à la folie. Véritable allégorie hitchcockienne de la mémoire, Madeleine, l'héroïne de *L'inconnu de Strasbourg* (1998), rend ses souvenirs à l'amant amnésique par l'étreinte amoureuse.

Filmés avec une sensualité inouïe, les rapports entre l'homme et la femme se heurtent dans l'œuvre de Sarmiento à l'espace intime et opaque de la famille et, surtout, au regard lubrique de la société puritaine qui condamne tout désir. Les films détaillent et exaltent le malentendu des sexes, comme dans la troublante adaptation du roman de la sulfureuse Mercedes Pinto, *Elle* (1995), qui avait inspiré l'un des plus grands films de Buñuel (*Él*, 1952). Valeria Sarmiento échappe à une certaine norme de l'art des femmes actuellement en vogue : qu'en est-il, semble-t-elle demander, de ces créatrices qui ont gardé un pouvoir d'égarement ? Alors, répondant à l'injonction d'une autre de ces femmes dont l'œuvre accède au point où le masculin et le féminin cessent d'être contradictoires : *Lâchez tout*, et découvrez les films de Valeria Sarmiento !

GABRIELA TRUJILLO

La Telenovela errante

Les Lignes de Wellington

Rosa la China

À LA BIBLIOTHÈQUE

Consultez à la bibliothèque les revues de presse numérisées des films *Notre mariage* (1985), *Amelia Lopes O'Neill* (1992), *Elle* (1996), *L'inconnu de Strasbourg* (1998), *Les Lignes de Wellington* (2012), *Rosa la China* (2002)...
Accès libre sur présentation d'un billet de projection ou d'exposition.

VALERIA SARMIENTO LES FILMS

AVANT-PREMIÈRE

LE CAHIER NOIR

DE VALERIA SARMIENTO
FRANCE-PORTUGAL/2017/100'/DCP
AVEC LOU DE LAÛGE, STANISLAS
MERHAR, NIELS SCHNEIDER.
De la cour de Versailles
aux convulsions de la
Révolution française, la vie
romanesque d'un orphelin
et sa nourrice, protégés par
un mystérieux Cardinal.

lu 01 oct 20h00
Ouverture de la rétrospective
Soirée privée.
Places pour les abonnés
Libre Pass sur réservation.

AMELIA LOPES O'NEILL

DE VALERIA SARMIENTO
FRANCE-SUISSE-ESPAGNE-
CHILI/1992/95'/VOSTF/35MM
AVEC FRANCO NERO, LAURA
DEL SOL, LAURA BENSON.
Amelia Lopes O'Neill, une belle
femme en détresse, rencontre
Fernando, un médecin marié
qui l'initie à l'amour. Vivant leur
passion au rythme langoureux
d'un boléro, elle décide de lui
rester fidèle pour toujours.
ve 05 oct 22h00

ELLE

DE VALERIA SARMIENTO
FRANCE-BULGARIE-SUISSE-
PORTUGAL/1996/86'/35MM
AVEC DIDIER FLAMAND, MARINE
DELTERME, IVAILO CHRISTOV.
Délia découvre que son mari
Valentin est atteint d'une jalousie
morbide et paranoïaque - ou
l'histoire d'un couple bien
trop amoureux qui sombre
allègrement dans un implacable
mélodrame mondain.
me 03 oct 21h45

EL HOMBRE CUANDO ES HOMBRE

DE VALERIA SARMIENTO
FRANCE-ALLEMAGNE-COSTA
RICA/1982/66'/VOSTF/VIDÉO
Un homme, un vrai...
Qu'est-ce que c'est ?
Premier documentaire
de Valeria Sarmiento.
Suivi de

L'Inconnu de Strasbourg

LA PLANÈTE DES ENFANTS (EL PLANETA DE LOS NIÑOS)

DE VALERIA SARMIENTO
CHILI-FRANCE-ALLEMAGNE/1992/61'/
VOSTF/NUMÉRIQUE
Un téléfilm documentaire qui
s'interroge sur l'éducation des
enfants à Cuba après la fin des
idéologies et l'échec d'un modèle.
di 07 oct 20h45

L'INCONNU DE STRASBOURG

DE VALERIA SARMIENTO
FRANCE/1998/100'/35MM
AVEC ORNELLA MUTI, CHARLES
BERLING, JOHAN LEYSEN.
Une femme amoureuse de son
amant, un mari mort, un amant
amnésique, un flic écrivain... Et
qui est donc Christian Vogel, le
riche héritier de Strasbourg ?
ve 05 oct 19h30

LES LIGNES DE WELLINGTON

DE VALERIA SARMIENTO
FRANCE-PORTUGAL/2012/180'/VOSTF/DCP
AVEC MARISA PAREDES, NUNO
LOPES, SORAIA CHAVES.
Septembre 1810, l'armée
napoléonienne envahit
le Portugal. Sous le
commandement du duc de
Wellington, les troupes anglo-
portugaises se replient vers le
Sud, espérant piéger les troupes
du maréchal Masséna au-delà des
fortifications de Torres Vedras.
di 07 oct 17h15

MARIA GRAHAM : DIARY OF A RESIDENCE IN CHILE

DE VALERIA SARMIENTO
GRANDE-BRETAGNE-
CHILI/2014/118'/VOSTF/DCP
AVEC MIRIAM HEARD, VIVIANA
HERRERA, DANIEL GUILLÓN.
En 1822, l'écrivaine voyageuse
Maria Graham arrive à Valparaíso
après une traversée où elle a
perdu son mari. Elle devient
le témoin privilégié des
bouleversements politiques et
sociaux du Chili de l'époque :
c'est cette vie d'aventures qu'elle
raconte dans son journal.
sa 06 oct 21h30

NOTRE MARIAGE

DE VALERIA SARMIENTO
FRANCE-PORTUGAL/1985/100'/
VOSTF/35MM
AVEC NADÈGE CLAIR, NICOLAS
SILBERG, JEAN-PIERRE TEILHADE.
Lola a une santé fragile mais
Salvador, son père, pauvre et
veuf, ne peut s'occuper d'elle et
la cède à ses voisins, Lorenzo
et Marcelina. Lorsque Lola,
devenue une resplendissante
jeune femme, se retrouve
seule avec Lorenzo, les voisins
commencent à jaser. C'est alors
qu'elle lui propose de se marier.
D'après le best-seller
de Corin Tellado.
sa 06 oct 14h30
Voir aussi Dialogue ci-contre

ROSA LA CHINE (ROSA LA CHINA)

DE VALERIA SARMIENTO
PORTUGAL-FRANCE-ESPAGNE-
CUBA/2002/100'/VOSTF/35MM
AVEC JUAN LUIS GALLARDO,
LUIA MARIA JIMENEZ.
La flamboyante Rosa vit une
passion avec le jeune et beau
Marcos, qui travaille pour son
amant, le redoutable Dulzura,
un mafiat qui dirige le tripot le
plus mal famé de La Havane.
ve 05 oct 17h15

SECRETOS

DE VALERIA SARMIENTO
CHILI/2008/85'/VOSTF/35MM
AVEC CLAUDIA DI GIROLAMO, SERGIO
HERNÁNDEZ, ÁLVARO ESPINOZA.
Après un exil de plusieurs
décennies, un ancien militant de
gauche retourne au Chili pour
assumer son rôle dans la mort
d'un camarade, le légendaire
leader surnommé « La Voix du
peuple ». À son retour, le pays n'a
plus rien du Chili qu'il connaissait.
je 04 oct 16h15
Séance présentée par
François Margolin

Amelia Lopes O'Neill

La Telenovela errante

LA TELENOVELA ERRANTE

DE RAÚL RUIZ ET VALERIA SARMIENTO
CHILI/1990-2017/80'/VOSTF/DCP
AVEC MARIA ERICA RAMOS, VALERIA
CHIGNOLI, MARIO LORCA.
Une série de sketches où « toute
la réalité chilienne est vue au
prisme du soap opera, qui agit
comme filtre révélateur de cette
même réalité. » Raúl Ruiz.
sa 06 oct 19h30

COURTS MÉTRAGES

PROGRAMME 1

AU LOUVRE AVEC MIQUEL BARCELÓ

DE VALERIA SARMIENTO
FRANCE/2004/25'/NUMÉRIQUE
AVEC MIQUEL BARCELÓ,
DOMINIQUE REYMOND.
L'artiste espagnol Miquel
Barceló déambule dans le
plus grand musée du monde,
commentant les tableaux qu'il
« fréquente » assidument.
Suivi de

Notre mariage

CARLOS FUENTES : UN VOYAGE DANS LE TEMPS

DE VALERIA SARMIENTO
ET GUY SCARPETTA
FRANCE/1999/45'/NUMÉRIQUE
AVEC PEDRO ARMENDÁRIZ, DEMIÁN
BICHR, IRMA PELLICER.
Le 40e anniversaire de la
publication du premier
roman de Carlos Fuentes est
l'occasion de suivre le célèbre
auteur dans les lieux qui ont
le plus marqué son œuvre.
me 03 oct 16h30

PROGRAMME 2

GENS DE NULLE PART, GENS DE TOUTES PARTS

DE VALERIA SARMIENTO
BELGIQUE/1979/60'/16MM
Suivi de
LE MAL DU PAYS
DE VALERIA SARMIENTO
FRANCE/1979/19'/16MM
Premiers essais
cinématographiques en France,
pour un cinéma de l'exil ou
comme dit la chanson : tous ces
gens seuls, d'où viennent-ils ?
me 03 oct 20h00

FILM + DIALOGUE

“SARMIENTO
OU L'INDISCIPLINE
DU MÉLODRAME”
ANIMÉ PAR
GABRIELA TRUJILLO
EN PRÉSENCE DE
JORGE ARRIAGADA.

À la suite de la projection
de *Notre mariage* de Valeria
Sarmiento (Voir ci-contre),

« Il ne faut pas avoir peur de
se ruer à *Notre mariage* de
Valeria Sarmiento. Mélodrame
moderne ? Photo-roman
magique ? Eau-de-rose fétide ?
Nous deux truqué ? Qu'importe,
puisqu'il s'agit du plus beau film
de la semaine. »

Serge Daney, *Libération*
12.09.1985

Compositeur à la carrière
internationale, **Jorge Arriagada**
a exploré les registres
les plus divers (musique
classique, contemporaine,
électroacoustique, jazz). Il est
connu, entre autres, pour ses
collaborations au long cours avec
les cinéastes Valeria Sarmiento
et Raúl Ruiz.

Docteur en cinéma, ancien
professeur à l'École du Louvre et
la New York University, **Gabriela
Trujillo** est spécialiste des avant-
gardes latino-américaines et
européennes. Elle travaille
à l'Action culturelle de
La Cinémathèque française.

sa 06 oct 14h30

Tarifs : PT 7€, TR 5.5€,
Libre Pass accès libre.

REMERCIEMENTS : CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE CHILE; DIRECCIÓN DE ASUNTOS CULTURALES DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE CHILE; EMBAJADA DE CHILE EN FRANCIA (CRISTOBAL ORTIZ, CAMILA MALVINA MARQUEZ ARAUJO, OSCAR ALCAMAN, OLGA MARTINS). ALFAMA FILMS; INA; LES FILMS DE L'ATLANTIDE; MARGO FILMS; POETASTROS (CHAMILA RODRIGUEZ); VALERIA SARMIENTO; SURICATO.

EN
PARTENARIAT
AVEC

