

YVES MONTAND

RÉTROSPECTIVE
2-20 DÉCEMBRE

UN ACTEUR... QUI NOUS RESSEMBLE

BERNARD PAYEN

État de siège

À l'occasion du centenaire de sa naissance, redécouverte de l'acteur-star Yves Montand, aux multiples facettes, aussi massif que fragile, à travers un parcours d'une vingtaine de longs métrages tournés entre 1946 et 1991.

« Il a tout pour plaire, ce mec ! » L'exclamation de la jeune Roxane (Mathilda May), brune en robe rose, est triviale, mais elle a le mérite de nommer une fascination toujours à l'œuvre quand Yves Montand revient à Marseille, la ville où il a grandi. La scène arrive très vite au début de *Trois places pour le 26* (1987) de Jacques Demy, dont le scénario retrace à sa manière la trajectoire de la star.

Montand vient d'un pays qui n'existe plus, non pas son Italie natale, mais le music-hall, territoire où les hommes chantent, dansent et jouent, et qui donne une certaine idée de l'artiste complet. Montand incarne aussi le XXe siècle, produit de cette génération qui fêta ses dix-huit ans au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, connut la guerre froide et son dégel, et la fin d'une époque où les débats politiques et intellectuels furent des plus intenses.

« C'est marrant, c'est toujours triste les chansons d'amour ! » : dans le Paris d'après-guerre, Diego/Montand fredonne *Les Feuilles mortes* au détour d'un plan : c'est donc bien le chanteur à succès du Théâtre

de l'Étoile, adoubé par Edith Piaf, que Marcel Carné et Jacques Prévert sont venus chercher pour le premier rôle des *Portes de la nuit*, un film que devait interpréter Gabin. C'est un pari. Les débuts de l'acteur sont fragiles, on le devine encore hésitant et emprunté.

UN ACTEUR ANCRÉ DANS LA MÉMOIRE COLLECTIVE

Même s'il continue de tourner des films, Yves Montand mettra vingt ans à se sentir à l'aise devant une caméra. C'est *Compartment tueurs* (1965), le premier long métrage de Costa-Gavras, qui marque véritablement le coup d'envoi de sa carrière cinématographique, avec son interprétation de Grazziani, inspecteur au nez pris et à l'accent marseillais prononcé. Cet accent sera d'ailleurs l'un des caractéristiques de Montand, de cette jovialité, sourire et yeux plissés, à la limite du cabotinage (*Tout feu, tout flamme*) ou au contraire d'une grande justesse (un « Papet » que lui seul pouvait incarner dans *Jean de Florette*).

C'est après l'avoir repéré dans *Compartment tueurs*

qu'Alain Resnais l'impose comme interprète principal pour *La guerre est finie* (1966), film central de la trajectoire de Montand. Le basculement est ensuite complet : priorité sera donnée au cinéma. Le film symbolise aussi la rencontre avec Jorge Semprún, l'ami magnifique, qu'il incarne ici et qui sera aussi à l'origine d'un autre film et rôle importants : *L'Aveu* (1970), encore de Costa-Gavras. Dans ces deux films, et c'est d'une certaine manière assez rare dans le cinéma français, le corps même de Montand devient le véhicule du discours politique et de l'engagement de l'acteur : le corps passe-muraille d'un résistant anti-franquiste extrêmement mobile dans *La guerre est finie*, et celui, très amaigri, qui va éprouver l'univers concentrationnaire et dénoncer le stalinisme dans *L'Aveu*.

Avec un acteur aussi populaire que Montand, les souvenirs du public qui l'a accompagné au cinéma, ou lors des rediffusions de ses films à la télévision, se ramassent à la pelle. Pour les uns, ce sera Mario, le routier du *Salaire de la peur*, pour d'autres ce sera Blaze dans *La Folie des grandeurs*, ou le César de *César et Rosalie*. Il a acquis avec les années la force d'un acteur définitivement ancré dans la mémoire collective.

UNE DÉCENNIE FLAMBOYANTE

Pour Yves Montand, tout comme pour Michel Piccoli, dont, quasi contemporain, il croise plusieurs fois la route au cinéma, la décennie 70 est flamboyante. Des rôles différents, très contrastés, proposés par de grands cinéastes. Jansen, dans *Le Cercle rouge* de Jean-Pierre Melville, incarne ce grand écart, étonnant par sa capacité à trouver une forme d'assurance dans la fièvre hallucinatoire du *delirium tremens*. On retrouve alors de film en film ce grand corps au dos large, toujours incroyablement élégant : Montand avait gardé en mémoire les conseils de Piaf, qui lui avait appris l'importance de l'habit de scène. Pour lui, le personnage devait d'abord être cerné physiquement pour être crédible psychologiquement. Les innombrables costumes-cravates de Montand, les

cols pelle à tarte de ses chemises blanches dépassant de pulls sombres en col V, ses trench-coats, étaient quelques-unes de ses occurrences vestimentaires. C'est au cours de ces années 70 que s'affirme avec finesse le jeu d'Yves Montand. Jean-Paul Rappeneau et de Philippe de Broca travaillent bien sûr sa fantaisie et son rythme. César (prénom souvent adopté, hasard ou coïncidence, par les personnages qu'il incarne) dans *Le Diable par la queue* et Martin dans *Le Sauvage* sont aussi vifs que légers, lui permettant de travailler son sens de la comédie, aussi bien par le mouvement du corps, quasi chorégraphique parfois, que par la rapidité des dialogues. À l'inverse, le Montand grave et dominant, ce roc si physique, se fragilise aussi de l'intérieur, exprimant les hantises des hommes mûrs de la génération des Trente Glorieuses. Chez Claude Sautet par exemple, le rôle de Vincent, en peine d'argent, largué par femme et maîtresse dans *Vincent, François, Paul et les autres* est totalement symptomatique de ce qui anime certaines des figures des films des années 70 qu'il interprète. Dans une scène où sa femme Catherine lui signifie la fin de leur couple, le visage de Vincent, animé d'une fébrilité presque impalpable, exprime son effondrement intérieur. Du grand art.

« Tu crois qu'on peut tuer le passé ? » Le regard interrogateur de Léon Marcel adressé au jeune Tony dans *IP5 : L'île aux pachydermes* (1991) est implacable : dans ce film tout comme dans *Trois places pour le 26*, Yves Montand, qu'il soit lui-même ou qu'il compose un vieil homme mystérieux aux pouvoirs surnaturels, se penche sur son passé. Il devient acteur-mémoire, construisant sa propre mythologie, égrenant vérités et légendes. Dans le film de Demy, le vrai Montand sexagénaire croise son jeune double de fiction dans des tableaux racontant les plus grandes aventures de sa vie : son passage à Broadway et Hollywood, ou sa rencontre avec Simone Signoret (qui fête aussi son centenaire en 2021 !). Non, décidément, il n'est pas possible de tuer le passé. Avec le cinéma, il renaît en permanence. ●

Vincent, François, Paul et les autres

César et Rosalie

YVES MONTAND

LES FILMS

Le Cercle rouge

L'AVEU

DE COSTA-GAVRAS

FRANCE-ITALIE/1969/140'/DCP

D'APRÈS LE RÉCIT L'AVEU

D'ARTHUR LONDON.

AVEC YVES MONTAND, SIMONE SIGNORET.

En 1951, à Prague, Artur Ludvík, vice-ministre des Affaires étrangères, est arrêté et torturé, victime d'une purge politique ordonnée par le président Gottwald.

sa 04 déc 14h30

[HL]

Voir aussi dialogue p. 28

LE CERCLE ROUGE

DE JEAN-PIERRE MELVILLE

FRANCE-ITALIE/1970/150'/DCP

AVEC ALAIN DELON, BOURVIL, GIAN

MARIA VOLONTÉ, YVES MONTAND.

Un truand marseillais, un détenu en cavale et un ancien policier préparent le cambriolage de la bijouterie Mauboussin, place Vendôme. Ils sont surveillés par le commissaire Mattei, de la brigade criminelle.

di 05 déc 19h45

[HL]

CÉSAR ET ROSALIE

DE CLAUDE SAUTET

FRANCE-ITALIE-RFA/1972/120'/DCP

AVEC YVES MONTAND, ROMY

SCHNEIDER, SAMI FREY.

Chassés-croisés, amitiés et triangle amoureux entre Rosalie, son nouveau compagnon César, et son ancien amant, David.

di 19 déc 14h30

[GF]

LE CHOIX DES ARMES

D'ALAIN CORNEAU

FRANCE/1981/135'/DCP

AVEC YVES MONTAND, GÉRARD

DEPARDIEU, CATHERINE DENEUVE.

Noël Durieux, un ancien truand, vit désormais retiré avec sa femme et élève des chevaux.

Un jeune malfrat en cavale trouve refuge chez lui, mais en le voyant discuter avec un inspecteur de police, il s'imagina que Noël l'a dénoncé.

ve 10 déc 16h30

[GF]

COMPARTIMENT TUEURS

DE COSTA-GAVRAS

FRANCE/1964/95'/DCP

D'APRÈS LE ROMAN COMPARTIMENT

TUEURS DE SÉBASTIEN JAPRIROT.

AVEC YVES MONTAND, PIERRE MONDY, JACQUES PERRIN, SIMONE SIGNORET.

Une jeune femme est retrouvée étranglée dans un compartiment du train Marseille-Paris. La police essaie de retrouver les autres voyageurs pour les interroger, mais ils sont mystérieusement assassinés à leur tour.

je 02 déc 20h00

[HL]

Ouverture de la rétrospective

LE DIABLE PAR LA QUEUE

DE PHILIPPE DE BROCA

FRANCE-ITALIE/1968/98'/35MM

AVEC YVES MONTAND,

MADELEINE RENAUD, JEAN

ROCHEFORT, MARIA SCHELL.

Pour pouvoir entretenir son château transformé en maison d'hôtes, une famille d'aristocrates fauchés piège les rares clients de passage en sabotant leurs voitures. Jusqu'au jour où ils ont affaire à un séduisant braqueur de banques.

sa 11 déc 20h00

[JE]

Compartment tueurs

L... comme Icare

Manon des sources

Le Milliardaire

ÉTAT DE SIÈGE

DE COSTA-GAVRAS

FRANCE-ITALIE-RFA/1972/121'/DCP
AVEC YVES MONTAND, RENATO SALVATORI,
JACQUES WEBER, JEAN-LUC BIDEAU.

En Uruguay dans les années 1970, un Américain, conseiller technique de la CIA venu assister la police locale, est enlevé par un groupe de révolutionnaires, les Tupamaros.

me 08 déc 18h00 [GF]

LE FILS

DE PIERRE GRANIER-DEFERRE
FRANCE-ITALIE/1972/110'/35MM
AVEC YVES MONTAND, LEA
MASSARI, MARCEL BOZZUFFI.

Un caïd corse émigré à New York revient dans son île natale pour veiller sur sa mère souffrante. Entre retrouvailles avec son amour de jeunesse et révélations sur la mort de son père, il doit affronter son passé.

sa 11 déc 17h30 [JE]

LES HÉROS SONT FATIGUÉS

DE YVES CIAMPI

FRANCE/1955/105'/35MM
D'APRÈS LE ROMAN *LES HÉROS SONT FATIGUÉS* DE CHRISTINE GARNIER.
AVEC YVES MONTAND, MARIA FÉLIX,
JEAN SERVAIS, CURD JÜRGENS.

Ancien pilote de guerre, Michel Rivière travaille pour le compte d'une petite compagnie aérienne en Afrique. Un jour, son appareil s'écrase dans la brousse.

Parmi les débris de l'avion, il découvre un lot de diamants, vraisemblablement volés, qu'il transportait à son insu.

lu 06 déc 16h45 [GF]

L... COMME ICARE

DE HENRI VERNEUIL

FRANCE/1979/122'/35MM
AVEC YVES MONTAND, PIERRE VERNIER,
JEAN-FRANÇOIS GARREAU.

Après l'assassinat du chef de l'État, le procureur Henri Volney refuse les conclusions de l'enquête. Il parvient à interroger un témoin qui lui fait des révélations surprenantes, mais les responsables du meurtre ne souhaitent pas qu'il découvre la vérité.

je 09 déc 21h00 [JE]

IPS : L'ÎLE AUX PACHYDERMES

DE JEAN-JACQUES BEINEIX

FRANCE/1991/119'/35MM
AVEC YVES MONTAND, OLIVIER MARTINEZ,
SEKKOU SALL, GÉRALDINE PAILHAS.

Deux jeunes taggeurs font la connaissance, lors du vol d'une voiture, d'un vieil homme qui parcourt la France avec un sac à dos et une carte. Il les entraîne dans sa quête.

lu 20 déc 21h30 [JE]

JEAN DE FLORETTE

DE CLAUDE BERRI

FRANCE-ITALIE/1985/120'/DCP
D'APRÈS LE ROMAN *L'EAU DES COLLINES* :
JEAN DE FLORETTE DE MARCEL PAGNOL.
AVEC YVES MONTAND, DANIEL
AUTEUIL, GÉRARD DEPARDIEU.

Pour faire fortune en cultivant des œillets, Ugolin, conseillé par son oncle, le Papet, détourne la source de Jean de Florette, nouvellement installé au village avec sa femme et leur fille Manon.

je 16 déc 16h30 [GF]

MANON DES SOURCES

DE CLAUDE BERRI

FRANCE-ITALIE/1985/120'/DCP
D'APRÈS LE ROMAN *L'EAU DES COLLINES* :
MANON DES SOURCES DE MARCEL PAGNOL.

AVEC YVES MONTAND, DANIEL
AUTEUIL, EMMANUELLE BÉART.

Dix ans après la mort de son père Jean de Florette, Manon est devenue gardienne de chèvres.

De son côté, obsédé par son passé, Ugolin a fait fortune en cultivant des œillets avec le Papet. Mais, pour Manon, l'heure de la vengeance a sonné.

ve 17 déc 17h00 [GF]

LA MENACE

D'ALAIN CORNEAU

FRANCE-CANADA/1977/117'/DCP
AVEC YVES MONTAND, CAROLE LAURE,
MARIE DUBOIS, JEAN-FRANÇOIS BALMER.

Henri Sarvin s'apprête à quitter Dominique, sa compagne dépressive, pour sa jeune maîtresse Julie. Accablée, Dominique se suicide et tout semble désigner Julie comme sa meurtrière. Sarvin fabrique alors des fausses preuves pour la sauver, mais son stratagème se retourne contre lui.

lu 20 déc 19h00 [JE]

LE MILLIARDAIRE (LET'S MAKE LOVE)

DE GEORGE CUKOR

ÉTATS-UNIS/1960/118'/DCP
AVEC MARILYN MONROE, YVES
MONTAND, TONY RANDALL.

Jean-Marc Clément possède une puissante compagnie internationale, règne sur la bourse de New York et multiplie les conquêtes féminines.

Apprenant un jour qu'il va être pris pour cible par un spectacle satirique de Broadway, il décide d'intégrer la troupe incognito.

me 15 déc 17h00 [GF]

POLICE PYTHON 357

D'ALAIN CORNEAU

FRANCE-RFA/1975/145'/35MM
D'APRÈS LE ROMAN *LE GRAND HORLOGER* DE KENNETH FEARING.
AVEC YVES MONTAND, SIMONE SIGNORET,
STEFANIA SANDRELLI, FRANÇOIS PÉRIER.

Lorsque sa maîtresse est assassinée, un inspecteur de police, soupçonnant son supérieur hiérarchique, mène l'enquête. Les indices accumulés font de lui le principal suspect.

je 09 déc 16h00 [GF]

YVES MONTAND

LES FILMS

Les Portes de la nuit

LES PORTES DE LA NUIT

DE MARCEL CARNÉ

FRANCE/1946/120'/DCP

AVEC JEAN VILAR, YVES MONTAND,
PIERRE BRASSEUR, SERGE
REGGIANI, NATHALIE NATTIER.

Durant une nuit de février 1945, un vagabond, qui se présente comme le Destin, orchestre le coup de foudre entre Diego, jeune résistant, et la belle Malou, dont le frère est un collaborateur.

di 05 déc 17h15

LE SALAIRE DE LA PEUR

DE HENRI-GEORGES CLOUZOT

FRANCE-ITALIE/1951/148'/DCP

D'APRÈS LE ROMAN *LE SALAIRE DE LA PEUR* DE GEORGES ARNAUD.

AVEC YVES MONTAND, CHARLES VANEL,
FOLCO LULLI, PETER VAN EYCK.

En Amérique centrale, une compagnie pétrolière propose une grosse somme d'argent à qui acceptera de convoier deux camions chargés d'explosifs sur 500 kilomètres de pistes, pour aller éteindre un de ses puits en feu. Quatre aventuriers se portent volontaires.

sa 04 déc 18h30

LE SAUVAGE

DE JEAN-PAUL RAPPENEAU

FRANCE-ITALIE/1975/103'/DCP

AVEC YVES MONTAND, CATHERINE
DENEUVE, LUIGI VANNUCCHI,
TONY ROBERTS.

Martin Coutances, célèbre créateur de parfums, quitte la vanité parisienne et s'exile au Venezuela. Une jeune femme fougueuse, qui fuit son fiancé, débarque dans sa vie et le suit contre son gré jusque sur son île déserte.

di 12 déc 18h00

Séance présentée par

Jean-Paul Rappeneau

TOUT FEU, TOUT FLAMME

DE JEAN-PAUL RAPPENEAU

FRANCE/1981/107'/DCP

AVEC YVES MONTAND, ISABELLE
ADJANI, ALAIN SOUCHON.

Une jeune et brillante polytechnicienne joue le rôle de chef de famille en l'absence de son père, aventurier séducteur qui fait parfois de brèves apparitions au domicile familial.

di 12 déc 20h15

TOUT VA BIEN

DE JEAN-LUC GODARD,

JEAN-PIERRE GORIN

FRANCE-ITALIE/1972/95'/DCP

AVEC JANE FONDA, YVES MONTAND,
VITTORIO CAPRIOLI, ANNE WIAZEMSKY.

La crise du couple dans une société française elle-même en crise, en 1972. Lui est un cinéaste déçu qui s'est mis au chômage après 1968 et tourne des publicités. Elle est correspondante en France d'une chaîne de radio américaine.

me 08 déc 20h30

TROIS PLACES POUR LE 26

DE JACQUES DEMY

FRANCE/1988/106'/DCP

AVEC YVES MONTAND, MATHILDA
MAY, FRANÇOISE FABIAN.

Yves Montand revient à Marseille pour jouer dans une comédie musicale autobiographique.

Entre les répétitions, il cherche à retrouver Mylène, qu'il avait rencontrée avant-guerre.

Film restauré par Pathé.

sa 04 déc 21h30

Le Sauvage

Un soir, un train

Vivre pour vivre

Z

UN SOIR, UN TRAIN

D'ANDRÉ DELVAUX

FRANCE/1967/89'

D'APRÈS LE ROMAN *UN SOIR, UN TRAIN* DE JOHAN DAISNE.

AVEC ANOUK AIMÉE, YVES MONTAND, FRANÇOIS BEUKELAERS.

Après une dispute avec son amie Anne, Mathias, professeur de linguistique, prend le train pour aller donner une conférence. À sa grande surprise, il la retrouve dans son compartiment, où elle l'a suivi pour s'expliquer avec lui. Plus tard, le train arrêté en rase campagne, Anne a disparu et Mathias se retrouve avec deux amis dans un univers étrange.

je 09 déc 19h00 [LGE](#)

VINCENT, FRANÇOIS, PAUL ET LES AUTRES

DE CLAUDE SAUTET

FRANCE-ITALIE/1974/113'/DCP

D'APRÈS LE ROMAN *LA GRANDE MARRADE* DE CLAUDE NÉRON.

AVEC YVES MONTAND, MICHEL PICCOLI, SERGE REGGIANI, GÉRARD DEPARDIEU.

Amis depuis la plus tendre enfance, Vincent, François, Paul et Armand, quatre quinquagénaires, se retrouvent chaque dimanche à la campagne, en famille, entre repas, promenades et débats animés.

di 19 déc 20h15 [LGE](#)

VIVRE POUR VIVRE

DE CLAUDE LELOUCH

FRANCE-ITALIE/1966/130'/35MM

AVEC YVES MONTAND, ANNIE GIRARDOT, CANDICE BERGEN.

Dans les années 1960, un reporter de guerre marié rencontre un jour une jeune femme dont il tombe amoureux. Son épouse, se sentant délaissée, décide de le quitter.

me 15 déc 19h30 [LGE](#)

Z

DE COSTA-GAVRAS

FRANCE-ALGÉRIE/1968/125'/DCP

D'APRÈS LE ROMAN Z DE VASSILIS VASSILIKOS.

AVEC YVES MONTAND, JEAN-LOUIS TRINTIGNANT, IRÈNE PAPAS, CHARLES DENNER.

Dans un pays méditerranéen, un député progressiste est assassiné. Le juge d'instruction chargé de l'enquête met en évidence la participation de l'armée et de la police dans le meurtre.

ve 17 déc 19h30 [LGE](#)

Vincent, François, Paul et les autres

YVES MONTAND

RENCONTRES & CONFÉRENCES

FILM + DIALOGUE AVEC COSTA-GAVRAS
RENCONTRE ANIMÉE PAR FRÉDÉRIC BONNAUD

À la suite de la projection de *L'Aveu* de Costa-Gavras (voir p. 24)

« La perte de poids de Montand, le personnage qu'il incarne, lié à son passé, à sa propre vie familiale – son frère était un dirigeant du PCF – font passer à Montand des nuits peuplées de cauchemars, suivies de réveils de plomb. À l'hôtel, nous avions des suites communicantes, je l'entendais crier. J'allais le voir, il dormait avec frénésie. Il me parlait de ses cauchemars, cherchait comment les introduire dans son jeu. Cela s'est traduit par des petits gestes et des regards qui venaient de son enfer nocturne. »
(Costa-Gavras, *Va où il est impossible d'aller : Mémoires*, Seuil, 2018)

Costa-Gavras est cinéaste et président de la Cinémathèque française.

Frédéric Bonnaud est directeur général de la Cinémathèque française.

sa 04 déc 14h30

REMERCIEMENTS : LES ACACIAS, CARLOTTA FILMS, GAUMONT, KG PRODUCTIONS, LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS, LES ACACIAS, PATHÉ DISTRIBUTION, TAMASA DISTRIBUTION.