

L'ADRC
TAMASA
présentent

CHAHINE

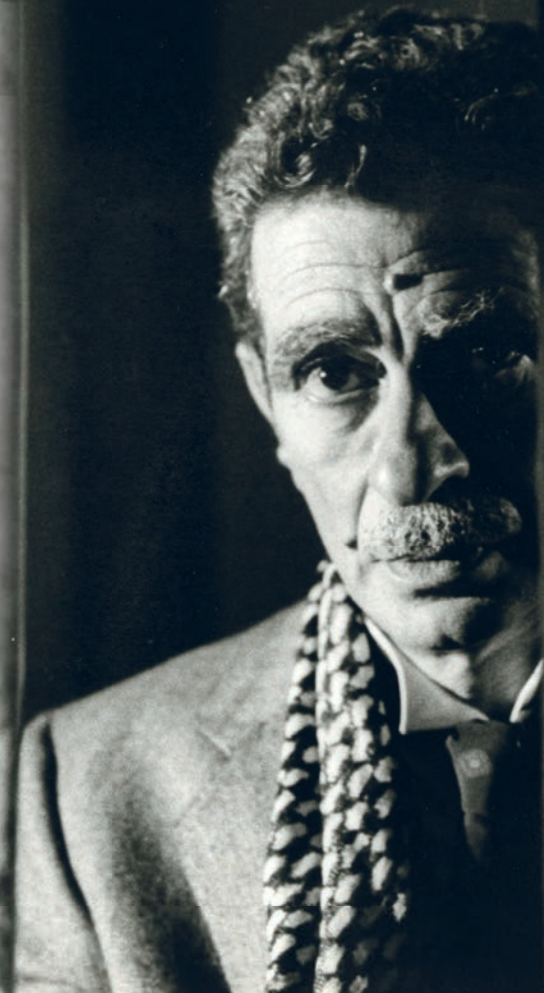
DANS TOUS SES ÉTATS

Gare centrale, *L'Émigré*, *Le Destin*, né à Alexandrie, Youssef Chahine a signé une œuvre généreuse, courageuse, combative, inventive, sans cesse inspirée par sa vie de cinéaste et de citoyen, nourrie du souvenir des films hollywoodiens de son enfance, en particulier les comédies musicales, ne reculant ni devant une reconstitution historique (*Saladin*, *Adieu Bonaparte*) ni devant l'évocation autobiographique (*Alexandrie pourquoi ?*, *La Mémoire*, *Alexandrie encore et toujours*).

Pour tous les amoureux de cinéma, Youssef Chahine est une figure incontournable, un nom indélébile, une voix qui s'élève et qu'on associe presque inconsciemment à l'Orient, au monde arabe. Il incarne un cinéma engagé, qui mêle divertissement et combat et qui porte les nuances d'un caractère complexe, souvent mal compris, parfois mal-aimé. Chahine dénonce l'impérialisme tout en aimant l'Occident, s'attaque à l'islamisme tout en défendant le monde musulman. Chahine est tout cela à la fois car il est, avant tout autre chose, un esprit libre.

Amal Guerhazi

Youssef Chahine
dans *Le Sixième jour*.

LES DÉBUTS

Bercé par l'âge d'or du musical américain, puis égyptien, des années 1930-1940, Youssef Chahine commence naturellement par là sa carrière : la comédie musicale. C'est alors une industrie en plein essor, avec ses illustres danseuses-chanteuses qu'on met à l'affiche. Il réalise **Papa Amine** (1950) avec Faten Hamama, **La Dame du train** (1953) avec Laïla Mourad, **Femmes sans hommes** (1953) avec Hoda Soltane, **Adieu mon amour** (1957) et **C'est toi mon amour** (1957) avec le fameux duo Farid el-Atrache et Chadia. Au même moment, il s'essaie au mélodrame et réalise **Le Fils du Nil** (1951), ainsi que trois autres films avec un jeune homme nommé Omar Sharif qu'il découvre et propulse dans **Ciel d'enfer** (1954), **Le Démon du désert** (1954) et **Les Eaux noires** (1956).

En quête de sens, Chahine se tourne ensuite vers le néoréalisme et signe son premier film d'auteur : **Gare centrale** (1958). Ce long métrage marque un véritable tournant dans l'esthétique du cinéaste qui veut délibérément rompre avec une certaine superficialité du cinéma de divertissement des années 1950.

GARE CENTRALE

BAB EL HADID

باب الحديد

Youssef Chahine

Egypte • 1957 • 1h16 • N/B

Avec Youssef Chahine

Hind Rostom

Farid Chawki

Version restaurée par
MISR International Films.

Kenaoui, un crieur de journaux boiteux et simple d'esprit, s'éprend d'une vendeuse à la sauvette qui travaille dans la même gare que lui. Lorsqu'elle lui fait part de son indifférence, Kenaoui sombre dans la folie.

CIEL D'ENFER

SERAA EL-WADI

صراع في الوادي

Youssef Chahine

Egypte • 1960 • 1h46 • N/B

Avec Omar Sharif

Faten Hamama

Film restauré par La Ciné-
mathèque française et
MISR International films
avec le soutien du CNC
et des Archives audiovisuelles de Monaco, par
Hiventy et L. E. Diapason.

Un ingénieur agronome, qui a réussi à améliorer la culture de la canne à sucre des paysans, suscite la colère d'un pacha sans scrupules.

LES EAUX NOIRES

SERAA FIL MINA

صراع في الميناء

Youssef Chahine

Egypte • 1956 • N/B

Avec Faten Hamama

Omar Sharif

Hussein Riad

Film restauré par La Ciné-
mathèque française et
MISR International films
avec le soutien du CNC
et des Archives audiovisuelles de Monaco, par
Hiventy et L. E. Diapason.

Après trois ans d'absence, un jeune marin rentre chez lui, à Alexandrie. Avec ses économies, il peut enfin épouser sa cousine. Mais il est confronté à de nouvelles réalités qui risquent de tout compromettre.

L'ENGAGEMENT

Youssef Chahine découvre l'engagement, d'abord dans le nassérisme, qui a le vent en poupe en pleine décolonisation du « Tiers-monde ». Il réalise **Saladin** (1963) sur commande de l'État égyptien, qui connaît un succès fulgurant. C'est alors qu'il est sollicité par l'Union soviétique, en pleine guerre froide, pour **Un jour le Nil** (1968) : un film exaltant la coopération entre les deux pays socialistes qui aboutit à l'édification du barrage d'Assouan. Mais Moscou, relayé par Le Caire, fait interdire le film. À son grand regret, Chahine est contraint de modifier son montage. Après 1967, le cinéma *chahinien* apparaît sous un nouveau jour, celui de la critique politique ouverte. Le metteur en scène veut guérir en profondeur les maux de sa société, loin des flatteries lyriques d'un patriotisme vide. Il réalise alors son « quatuor de la défaite » : **La Terre** (1969), **Le Choix** (1970), **Le Moineau** (1974), puis **Le Retour de l'enfant prodigue** (1976) avec lequel il inaugure un genre cinématographique nouveau, « la tragédie musicale ». Les moments musicaux lénifiants n'ont plus lieu d'être ; ils sont remplacés par une musique engagée, porteuse de messages de réforme, de révolte et de liberté.

SALADIN

EL-NASSER SALAH EDDINE

الناصر صلاح الدين

Youssef Chahine

Egypte • 1963

1h30 • Couleurs

Avec

Ahmed Mazhar

Nadia Lofti

Salah Zoulficar

Film restauré par

La Cinémathèque de
Bologne et MISR International Films.

Saladin, qui vient de remporter une victoire sur les Croisés à Alexandrie, prépare la bataille pour libérer Jérusalem occupée par les Chrétiens.

LA TERRE

EL-ARD

الأرض

Egypte • 1969 • 2h14

Couleurs

Avec

Mahmoud El-Meliguy

Hamdy Ahmed

Yehia Chahine

1933. Dans un village égyptien des bords du Nil, quelques gros propriétaires fonciers exploitent sans merci la misère d'une masse de petits paysans.

LE RETOUR DE L'ENFANT PRODIGE

AWADET EL-IBN EL-DAL

عودة الإبن الضال

Egypte • 1975

2h10 • Couleurs

Avec

Mahmoud El-Meliguy

Hoda Soltan

Shukry Sarhan

Majida El Roumi

Une grande famille égyptienne en pleine décadence attend le retour du fils, en prison depuis 12 ans. Un jour, Ali est libéré et rejoint les siens, mais ses années de prison ont brisé sa jeunesse et ses idéaux.

RETOUR AUX SOURCES LE SIXIÈME JOUR

Avec *Alexandrie pourquoi ?* (1979), Chahine signe un film autobiographique qui célèbre le souvenir d'une jeunesse insouciante, loin des marasmes auxquels le présent la confronte. Une nouvelle fois, il réinvente son style qui jongle désormais librement avec les genres ; il crée selon Yousry Nasrallah « quelque chose de plus libre, qui suit ses propres harmoniques ». Suivra un deuxième film autobiographique, *La Mémoire* (1982), où il met en scène Oum Kalthoum en concert, en couleurs, sept ans après sa mort ! Deux ans plus tard, *Adieu Bonaparte* (1985) ouvre la voie à une tradition de coproductions franco-égyptiennes qui va durer jusqu'à la disparition du cinéaste en 2008. Puis vient *Le Sixième jour* (1986), un drame avec Dalida à l'affiche, et un autre film autobiographique, *Alexandrie encore et toujours* (1990).

ADIEU BONAPARTE

EL-WADAA YA BONAPARTE

الوداع يا بونابرت

Youssef Chahine

France-Egypte • 1984
1h54 • Couleurs

Avec

Mohsen Mohieddine

Mohsena Tewfik

Patrice Chéreau

Michel Piccoli

Film restauré par La Cinémathèque française, MISR International Films et TF1, avec le soutien du CNC, du Fonds Culturel Franco-Américain (DGAMPA- SACEM-WGAW), des Archives audiovisuelles de Monaco et de l'Association Youssef Chahine.

Avide de puissance et de gloire, Bonaparte entame la campagne d'Égypte. Loin de ces préoccupations guerrières, Caffarelli, l'un de ses généraux, part à la découverte de ce pays et de son âme. Il va s'opposer à l'action destructrice de Bonaparte.

EL-YOM EL-SADIS

اليوم السادس

Youssef Chahine

France-Egypte • 1986 •
1h45 • Couleurs

Avec

Dalida

Mohsen Mohieddin

Maher Ibrahim

Youssef Chahine

Film restauré par
Orange Studio et MISR
International Films

En 1947, lors d'une épidémie de choléra, la vie d'une lavandière du Caire, partagée entre son mari paralytique et son petit-fils, est bouleversée par l'arrivée d'un jeune homme plein de fantaisie.

ALEXANDRIE ENCORE ET TOUJOURS

ESKANDARIA KAMAN
WE KAMAN

إسكندرية كمان وكمان

Youssef Chahine

France-Egypte • 1990
1h45 • Couleurs

Avec

Youssef Chahine

Amr Abdel Guelil

Yousra

Une réflexion sur l'industrie du cinéma égyptien, la vie d'un metteur en scène, de son influence sur ses comédiens à l'occasion de la rupture du cinéaste Yehia et de son acteur fétiche Amr.

RÉSISTANCE FESTIVE

L'engagement, le péplum pharaonique et les arts du spectacle (chant et danse) seront réunis dans **L'Émigré** (1994), film inspiré du récit biblique de Joseph et ses frères. Accusé de profanation de figures sacrées, Chahine connaît la foudre des fundamentalistes musulmans et chrétiens, qu'il arrive ironiquement à réunir contre lui. Face à cet intégrisme religieux rampant des années 1990, Chahine se réfugie auprès de la figure d'Averroès dans **Le Destin** (1997), qui rencontre un très bon accueil de la critique, lui valant le prix du 50ème anniversaire du Festival de Cannes. Dans **L'Autre** (1999), le cinéaste met à l'honneur l'intellectuel de renom Édouard Saïd pour pointer du doigt les conséquences d'une mondialisation sauvage. Il revient à un registre plus léger de « pure » comédie musicale avec **Silence... on tourne !** (2001) et **Alexandrie... New York** (2004) au contenu autobiographique. Il finit sa carrière avec un drame, **Le Chaos** (2007), où il met en scène la révolte du peuple contre le pouvoir ; film que certains en Égypte qualifieront de prophétique.

L'ÉMIGRÉ

EL-MOHAGUER

المهاجر

Youssef Chahine

France, Egypte • 1994

2h09 • Couleurs

Avec

Yusra

Mahmoud Hemida

Michel Piccoli

Film restauré par
Orange Studio et MISR
International Films.

Il y a trois mille ans, un habitant du désert, idéaliste, part à la découverte de l'Égypte. Il est pris sous la protection d'un puissant personnage proche de la cour.

LE DESTIN

EL-MASSIR

المصير

Youssef Chahine

Egypte, France • 1996

2h15 • Couleurs

Avec

Nour El-Cherif

Layla Eloui

Mahmoud Hemida

Film restauré en 4K au
laboratoire Éclair Ymagis
par Orange Studio, MISR
International Films et La
Cinémathèque française
avec le soutien du CNC.

Au XIIe siècle, dans l'Andalousie régie par les Arabes, le philosophe Averroès est nommé juge. Ses sentences sont diversement appréciées, en particulier par les opposants au pouvoir qui cherchent à s'en servir pour renverser le calife.

L'AUTRE

EL-AKHAR

الآخر

Youssef Chahine

France-Egypte • 1999

1h45 • Couleurs

Avec

Hani Salama

Mahmoud Hemeida

Version restaurée par
Orange Studio et MISR
International Films.

De retour d'un voyage en Californie, Adam retrouve Hanane, une jeune journaliste et ils décident de se marier. Mais comme ils viennent de milieux très différents, leur union semble compromise.

REPÈRES BIO-FILMOGRAPHIQUES

1926. Youssef Gabriel Chahine naît le 25 janvier à Alexandrie, d'un père avocat.

1946-1948. Il suit des cours pendant un an à l'université d'Alexandrie puis des études de cinéma et d'art dramatique aux États-Unis.

1948-1951. Il tourne son premier film, **Papa Amine**, en 1950. À la recherche d'une écriture, il va aborder plusieurs genres, de la comédie musicale au mélodrame.

1958. Le style et les intentions de Chahine trouvent un aboutissement avec **Gare centrale**.

1963-1965. Il tourne **Saladin** en 1963 et **L'Aube d'un jour nouveau** l'année suivante. Il s'exile volontairement au Liban en 1965 où il tourne **Le Vendeur de bagues** avec la chanteuse Fayrouz.

1969. Chahine porte à l'écran le roman d'Abderahman Cherkaoûi : **La Terre**.

1970-1974. Engagé sur le plan social (**Le Choix**, 1970), il dénonce dans **Le Moineau** (1974) l'affairisme du pouvoir.

1975. Il filme au Caire les funérailles nationales d'Oum Kalthoum, rendant compte de la fascination de tout un peuple pour la diva.

1979. Chahine obtient l'Ours d'Argent et le Grand Prix du jury à Berlin pour **Alexandrie pourquoi ?**, premier volet de ce qui deviendra une trilogie autobiographique avec **La Mémoire** (1982) et d'**Alexandrie encore et toujours** (1986).

1984. Chahine réalise sa première coproduction avec la France, **Adieu Bonaparte**. Le film est présenté en sélection officielle en compétition au Festival de Cannes.

1986. Il réalise **Le Sixième jour** et confie le premier rôle à Dalida.

1992. Chahine met en scène **Caligula** d'Albert Camus à la Comédie-Française. C'est un immense succès public. La même année, il commence à écrire **L'Émigré**.

1996. **Le Destin**.

1997. Il reçoit le prix du Cinquantième anniversaire du Festival de Cannes pour l'ensemble de son œuvre.

1998. **L'Autre**.

2001. **Silence... on tourne !**

2002. Il réalise le court-métrage **September 11**, réflexion sur les attentats de New York.

2006. **Le Chaos** est un pamphlet sur la société égyptienne et l'état miné par la corruption.

2008. Victime d'une hémorragie cérébrale, il est hospitalisé à l'hôpital américain de Neuilly, avant d'être rapatrié. Youssef Chahine meurt le 27 juillet au Caire.

Dominique Bax

JO L'ALEXANDRIN

Chacun de mes films naît d'un événement personnel, d'un coup de gueule. Je m'insurge contre toute forme de censure et d'intolérance. Je suis né en 1926 à Alexandrie. J'ai grandi, entre les deux guerres, dans une ville cosmopolite, laïque, où les musulmans vivaient en grande intelligence avec les chrétiens et les juifs. C'était l'exemple même d'une société platonicienne où toutes les communautés, les religions se côtoyaient sans heurt, s'acceptaient dans leurs différences. Qu'est devenu ce Moyen-Orient de paix, d'échanges, de tolérance et d'œcuménisme ? Le cinéaste que je suis ne peut rester indifférent aux problèmes qui l'entourent. Je refuse d'être un amuseur. Témoin de mon temps, mon devoir est d'interroger, de réfléchir, d'informer.

Youssef Chahine, 2008

Saladin

YOUSSEF CHAHINE

DU 14 NOVEMBRE 2018 AU 28 JUILLET 2019

Le Destin, Adieu Bonaparte, Alexandrie... New York, Silence, on tourne !, Le Sixième jour... À l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition, hommage à un cinéaste à la croisée des cultures orientales et occidentales. Ses inspirations, ses engagements, ses liens avec le cinéma français sont autant de thèmes abordés dans cette exposition qui dévoilera des costumes, photographies, dessins, affiches ou encore objets personnels du cinéaste issus des collections de La Cinémathèque française.

Galerie des donateurs

La Cinémathèque française

51 rue de Bercey,
75012 Paris
cinematheque.fr

L'Émigré

ÉDITION

YOUSSEF CHAHINE, LE RÉVOLUTIONNAIRE TRANQUILLE

Entretien avec Tewfik
Hakem
Éditions Capricci,
Sortie novembre 2018

YOUSSEF CHAHINE : LA RAGE AU CŒUR

Sous la direction de
Dominique Bax
Éd. Ciné-festivals

UN PROCESSUS MUSICAL DE CRÉATION

Bercé par l'âge d'or du musical américain, puis égyptien des années 1930-1940, Youssef Chahine accorde très tôt une place primordiale à ce genre cinématographique. Ses films musicaux, par-delà leur légèreté et fantaisie, laissent transparaître son engagement politique malgré la censure égyptienne. Grâce aux archives professionnelles de Chahine, déposées à La Cinémathèque française, il devient possible de retracer un processus de création singulier (écriture et préparation, tournage et postproduction) et de révéler les convictions sous-jacentes du cinéaste.

Conférence d'Amal Guermazi proposée en régions par l'ADRC en partenariat avec La Cinémathèque française.

Le Destin

Ce document est édité par l'Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC) avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC).

L'ADRC, présidée par le cinéaste Christophe Ruggia, est forte de plus de 1 300 adhérents représentant l'ensemble des secteurs impliqués dans la diffusion du film : réalisateurs, producteurs, exploitants, distributeurs, mais aussi les collectivités territoriales. Créée par le Ministère de la Culture et de la Communication, l'ADRC remplit deux missions complémentaires en faveur du pluralisme et de la diversité cinématographique, en lien étroit avec le CNC : le conseil et l'assistance pour la création et la modernisation des cinémas ; le financement et la mise en place de circulations d'une pluralité de films pour les cinémas de tous les territoires. Depuis 1999, l'ADRC œuvre également pour une meilleure diffusion du patrimoine cinématographique.

**ADRC | 16, rue d'Ouessant
75015 Paris | Tél.: 01 56 89 20 30
www.adrc-asso.org**

**Distribution
TAMASA | 5, rue de Charonne
75011 Paris | Tél.: 01 43 59 01 01
www.tamasa-cinema.com**

Textes : Amal Guermazi
Crédits photographiques :

Ciel d'enfer © Misr International Films. *Gare Centrale* © Misr International Films. *Saladin* © Misr International Films. *La Terre* © Misr International Films. *Le retour de l'enfant prodigue* © Misr International Films. *Adieu Bonaparte* © TF1. *Le Sixième jour* © Orange Studio / MISR International Films. *Alexandrie encore et toujours* © Orange Studio / MISR International Films. *L'Émigré* © Orange Studio / MISR International Films. *Le Destin* © Orange Studio / MISR International Films. *L'Autre* © Orange Studio / MISR International Films.

L'ADRC, TAMASA
présentent en partenariat avec
LA CINÉMATHEQUE FRANÇAISE

RÉTROSPECTIVE

يوسف شاهين
يوسف

Youssef Chahine vu par Youssef Nabil

CHAHINE

DANS TOUS SES ÉTATS

GARE CENTRALE • CIEL D'ENFER • LES EAUX NOIRES • SALADIN • LA TERRE • LE RETOUR DE L'ENFANT PRODIGE
ADIEU BONAPARTE • LE SIXIÈME JOUR • ALEXANDRIE ENCORE ET TOUJOURS • L'ÉMIGRÉ • LE DESTIN • L'AUTRE

