

L'ADRC
CARLOTTA FILMS
présentent

A large, central image of Jean-Paul Rappeneau in a red cape and a wide-brimmed hat, sitting in a field of tall grass. He is looking towards the camera with a slight smile.

JEAN-PAUL
RAPPENEAU
RÉTROSPECTIVE

Scéariste remarqué, Jean-Paul Rappeneau réalise en 1965 son premier long métrage, *La Vie de château*, avec Catherine Deneuve et Philippe Noiret, une comédie enlevée aux dialogues brillants. Suivront des comédies d'aventures (*Le Sauvage*) et comédies historiques (*Les Mariés de l'An II*), des adaptations littéraires (*Cyrano de Bergerac*), autant de films épiques et élégants, rythmés et précis, peuplés de stars (Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Gérard Depardieu, Yves Montand, Marlène Jobert...), où domine le sentiment d'une enfance jamais disparue.

Bernard Payen

La Cinémathèque française

L'ENFANCE

L'enfance et la guerre. Ces deux mots composent la matrice du cinéma de Jean-Paul Rappeneau, son cœur secret. Enfant, le futur cinéaste se passionne d'abord pour la lecture, bien avant que ne surgissent la Seconde Guerre mondiale et l'Occupation allemande. Pendant la guerre, la découverte du théâtre l'enthousiasme, mais ce n'est qu'à la Libération que le cinéma envahit littéralement sa vie : **Robin des bois** de Michael Curtiz, le premier film vu, **La Ruée vers l'or** de Chaplin, et **Citizen Kane**, choc absolu. La guerre symbolise dans la vie de Jean-Paul Rappeneau une frontière. Avant, le cinéma n'existait pas, après, il le passionnera infiniment. Vécue de manière périphérique avec les yeux d'un enfant, devenu un préadolescent dont l'imaginaire a tant vagabondé depuis ses lectures d'aventures de jeunesse, la guerre se retrouve dès son premier long métrage, **La Vie de château** (1966), dans lequel Jérôme, grand enfant, fils de la châtelaine et compagnon d'une jeune femme conquérante, Marie, est spectateur d'abord de l'Occupation allemande de la France, comme du château où il vit, avant d'en devenir acteur en commettant un acte de résistance.

Bernard Payen

La Vie de château

Pour ce film, nous avons retrouvé nos regards d'adolescents, qui voyaient passer les choses de la guerre mais ne les vivaient pas.

Alain Cavalier, co-scénariste de *La Vie de château*

LA VIE DE CHÂTEAU

Jean-Paul Rappeneau

France • 1966
93 min • N/B

Scénario :

Jean-Paul Rappeneau
Alain Cavalier
Claude Sautet

Dialogues :

Daniel Boulanger

Photographie :

Pierre Lhomme

Musique originale :

Michel Legrand

Avec

Catherine Deneuve
Philippe Noiret
Pierre Brasseur

Distribution : **Les Acacias**

Juin 1944, en Normandie. Jérôme vit dans un château avec sa charmante épouse, Marie, qui, excédée par son flegme, ne désire qu'une seule chose : vivre à Paris. Pendant ce temps-là, un résistant, parachuté dans la région, rencontre la belle châtelaine et en tombe fou amoureux.

J'ai été un fou de jazz dans ma jeunesse. Le pied frappé va bien avec le précepte hollywoodien que j'aime appliquer : « Run, run, run ! ». Je ressens physiquement ce qui pulse dans une scène.

Jean-Paul Rappeneau

LA GUERRE

La guerre contre l'enfance. Les deux mondes s'opposent sans cesse dans les films de Jean-Paul Rappeneau. Les Allemands et les résistants bien sûr, dans une réminiscence cinématographique de la Seconde Guerre mondiale (*La Vie de château*) et ses déclinaisons à d'autres époques historiques (ennemis des héros d'aventures historiques, Guiche et Valvert dans *Cyrano de Bergerac* ; les Républicains et les nobles dans *Les Mariés de l'An II*), le sérieux du monde des affaires dans les films contemporains : Martin fuit les contraintes de son existence pour vivre sur une île déserte dans *Le Sauvage* et Victor voit son projet utopique de casino mis en danger par Nash, l'homme d'affaires véreux de *Tout feu tout flamme*.

Bernard Payen

Les Mariés de l'An II

LES MARIÉS DE L'AN II

Jean-Paul Rappeneau

France • 1971

90 min • Couleurs

Scénario :

Jean-Paul Rappeneau

Dialogues :

Daniel Boulanger

Photo : **Claude Renoir**

Musique originale :

Michel Legrand

Avec

Jean-Paul Belmondo

Marlène Jobert

Distribution : **Gaumont**

1793. Nicolas Philibert rentre du Nouveau Monde, bien décidé à divorcer. Entraîné dans le tourbillon de la Révolution française, il retrouve sa femme dans le camp monarchiste.

LE SAUVAGE

Jean-Paul Rappeneau

France, Italie • 1975

103 min • Couleurs

Scénario : **Jean-Paul et**

Elisabeth Rappeneau

Dialogues :

Jean-Loup Dabadie

Photographie :

Pierre Lhomme

Musique : **Michel Legrand**

Avec **Yves Montand**

Catherine Deneuve

Distribution :

Carlotta Films

Nelly est une femme à ennui. À la veille de son mariage avec un bellâtre de la colonie italienne de Caracas, elle change d'avis et prend la fuite. Poursuivie par cet amoureux tenace, elle fait irruption dans la vie de Martin, un baroudeur solitaire et bourru ...

AILLEURS RÊVÉ

Avoir vécu un conflit mondial sans avoir été en son centre a engendré aussi dans les films du cinéaste un hors-champ, un ailleurs rêvé ou a contrario un passé douloureux d'où reviennent plusieurs personnages, qu'il s'agisse de Victor (Yves Montand) dans **Tout feu tout flamme** et bien entendu Nicolas Philibert dans **Les Mariés de l'An II**, de retour des États-Unis. Les personnages masculins des films de Jean-Paul Rappeneau sont des revenants, des fantômes incarnés d'une autre époque, des rêveurs aussi. À commencer par **Cyrano de Bergerac** bien sûr, caché derrière Christian, écrivant dans l'ombre, comme chacun sait, ses missives d'amour à Roxane. Les personnages féminins sont à l'inverse, très souvent, si l'on excepte Charlotte dans **Les Mariés de l'An II**, des personnages plus terriens, plus ancrés dans le quotidien ou la réalité d'un amour, déterminés, avec des buts précis, qu'il s'agisse de Pauline de Theus dans **Le Hussard sur le toit**, de Roxane dans **Cyrano** ou de Nelly dans **Le Sauvage**.

Bernard Payen

Jean-Paul Rappeneau est un des rares cinéastes qui, comme Max Ophüls (*Madame de...*), François Truffaut (*La Peau douce*), s'identifie avec ses personnages féminins. Ce qui, pour une comédienne, est rare et précieux.

Catherine Deneuve

TOUT FEU TOUT FLAMME

Jean-Paul Rappeneau

France • 1981
108 min • Couleurs

Scénario :
Jean-Paul Rappeneau
Joyce Buñuel

Photographie :
Pierre Lhomme
André Domage

Musique : Michel Berger

Avec Yves Montand
Isabelle Adjani
Alain Souchon

Distribution :
Carlotta Films

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

LE HUSSARD SUR LE TOIT

Jean-Paul Rappeneau

France • 1995
130 min • Couleurs

D'après Jean Giono
Scénario et dialogues :
Jean-Paul Rappeneau
Nina Companeez
Jean-Claude Carrière

Photographie :
Thierry Arbogast

Avec Olivier Martinez
Juliette Binoche

Distribution :
Carlotta Films

1832. Un jeune hussard de retour des guerres d'Italie fuit les agents autrichiens. Il traverse la Provence ravagée par le choléra et rencontre l'amour de sa vie.

ENFANTS DE CINÉMA

Marqué par les romans d'aventures de son enfance, les comédies et les films romanesques de son adolescence après-guerre, Rappeneau à son tour nous refait enfant de cinéma. Cavalcades à cheval, courses-poursuites en voiture, combats de cape et d'épée : la grammaire cinématographique des films du cinéaste consiste à nous faire retrouver le plaisir premier du cinéma. La vivacité se décline à toute étape de fabrication du film, dans la succession de rebondissementes, l'énergie maîtrisée des acteurs au tournage, le découpage précis et bien sûr le montage ciselé. Tout fait mouvement.

Quand la caméra s'arrête de bouger, ce sont les acteurs qui prennent le relais dans le ballet de leurs marches, gestes et paroles... L'équilibre entre le spectacle et l'intime reste l'essence du cinéma de Jean-Paul Rappeneau, qui ralentit parfois le rythme pour mettre en valeur l'émotion simple d'un visage en gros plan. Spectateurs conquis, nous devenons tous alors cet enfant de **Cyrano de Bergerac**, se frayant un chemin dans la foule au début du film pour assister à un spectacle de lanterne magique, avant de rencontrer plus tard son héros, l'espace d'un instant.

Bernard Payan

Cyrano de Bergerac

CYRANO DE BERGERAC

Jean-Paul Rappeneau

France • 1990
137 min • Couleurs

D'après la pièce
Cyrano de Bergerac
d'Edmond Rostand

Scénario :
Jean-Paul Rappeneau
Jean-Claude Carrière

Photographie :
Pierre Lhomme

Musique :
Jean-Claude Petit

Avec **Gérard Depardieu**
Anne Brochet
Vincent Perez
Jacques Weber

Distribution :
Carlotta Films

Cyrano aime depuis l'enfance sa cousine Roxane mais n'a jamais osé le lui dire. Il se croit défiguré par un nez trop long et pense que sa laideur l'empêche à tout jamais d'être aimé par une femme. Il est vrai que Roxane, de son côté, rêve d'aimer un homme qui allierait l'esprit et la beauté. Elle croit l'avoir trouvé le jour où elle rencontre Christian. Mais Christian, hélas, se croit sot : il est incapable de parler aux femmes. Cyrano viendra à son secours. Il lui soufflera ses mots, il lui dictera ses lettres, et les deux hommes feront ainsi – l'un dans l'ombre de l'autre – la conquête de Roxane. Christian ne supportera pas longtemps cette situation...

Cyrano, c'était de la musique. Moi qui ne savais pas parler, j'ai été servi. Parler est une chose, mais comprendre, savoir ce qu'on dit, traduire une émotion, un ressenti... il y a tout dans Cyrano.

Gérard Depardieu

REPÈRES BIO

1932. Naissance à Auxerre.

1960-1961. Il débute sa carrière comme assistant et scénariste de Louis Malle pour **Zazie dans le métro** (1960) et **Vie privée** (1961).

1964. Co-scénariste de **L'Homme de Rio** de Philippe de Broca.

1965. Son premier film **La Vie de château** (co-écrit avec son ami Alain Cavalier) reçoit le Prix Louis Delluc.

1971-1975. **Les Mariés de l'An II** (1971) avec Jean-Paul Belmondo, Marlène Jobert et Laura Antonelli, puis **Le Sauvage** (1975) avec Yves Montand et Catherine Deneuve rencontrent l'adhésion du public.

1981. **Tout feu tout flamme** avec Yves Montand et Isabelle Adjani.

1990. Il dirige l'adaptation du **Cyrano de Bergerac** d'Edmond Rostand, avec en vedette Gérard Depardieu, énorme succès critique et populaire qui lui vaut les Césars du Meilleur film et du Meilleur réalisateur et le Golden Globe du Meilleur film étranger.

1995. Il adapte avec Jean-Claude Carrière **Le Hussard sur le toit** d'après Jean Giono.

2002. Trente-sept ans après **La Vie de château**, il revient avec **Bon voyage** (co-écrit avec Patrick Modiano) sur la période de la guerre, celle de son enfance.

2014. **Belles familles** est son huitième long métrage.

AVANT & APRÈS CYRANO

Avant **Cyrano**, j'ai longtemps été convaincu que le metteur en scène devait être l'auteur complet de son film et, donc, en écrire lui-même le scénario. C'est ce que j'ai fait pour mes quatre premiers films. Quand j'ai reçu la proposition de tourner **Cyrano**, j'ai d'abord refusé, oubliant que la pièce avait été la pièce fétiche de mon enfance. Puis j'ai tenté une adaptation et, là

les émotions anciennes ont ressurgi. Je me suis à nouveau passionné pour le personnage, pour cette extraordinaire histoire, et j'ai fait le film.

Après **Cyrano**, les choses avaient changé. Au lieu de me dire comme après chaque film : « quelle histoire originale pourrais-je inventer ? », je me suis dit : « quel livre, que je croyais inadaptable, pourrais-je maintenant essayer de tourner ? ». Très vite, **Le Hussard** s'est retrouvé sur ma table.

Jean-Paul Rappeneau, Juliette Binoche et Olivier Martinez.
Tournage : *Le Hussard sur le toit*.

Mes premiers films étaient des comédies mais je me suis aperçu avec **Cyrano** que la grandeur des sentiments, la présence du destin, le « côté Opéra » me correspondaient autant, et peut-être plus que les courses poursuites de mes films précédents. Il y a des liens entre les héros du **Hussard** et ceux de **Cyrano** : cette pudeur entre homme et femme, ce feu qui est dessous, ces choses qui vont très loin sans que les corps se touchent. La fin du **Hussard** me bouleverse toujours autant : quelque chose aurait pu se passer, il ne se passe rien. Ça se passera plus tard... peut-être. »

Jean-Paul Rappeneau

VERSIONS RESTAURÉES

■ CYRANO DE BERGERAC

Restauration 4K à partir du négatif original au laboratoire L'Image Retrouvée (Paris Bologne) par Lagardère Studios Distribution et La Cinémathèque française. Avec le soutien du CNC, du Fonds culturel franco-américain – DGA-MPA-SACEM-WGAW, d'Arte France unité cinéma, de Pathé et de M. Francis Kurkdjian.

■ LE HUSSARD SUR LE TOIT

Restauration 4K à partir du négatif original au laboratoire L'Image Retrouvée (Paris Bologne) par Lagardère Studios Distribution. Avec le soutien du CNC et de Pathé.

■ TOUT FEU TOUT FLAMME

Film restauré en 2K par MK2 aux laboratoires Éclair, avec le soutien du CNC.

■ LE SAUVAGE

Film restauré en 2K par Studio-Canal et La Cinémathèque française aux laboratoires Hiventy à partir du négatif original. Avec le soutien du Fonds culturel franco-américain – DGA MPA SACEM WGAW

■ LES MARIÉS DE L'AN II

Film restauré en 2K par Gaumont et Éclair à partir du négatif avec le soutien du CNC.

■ LA VIE DE CHÂTEAU

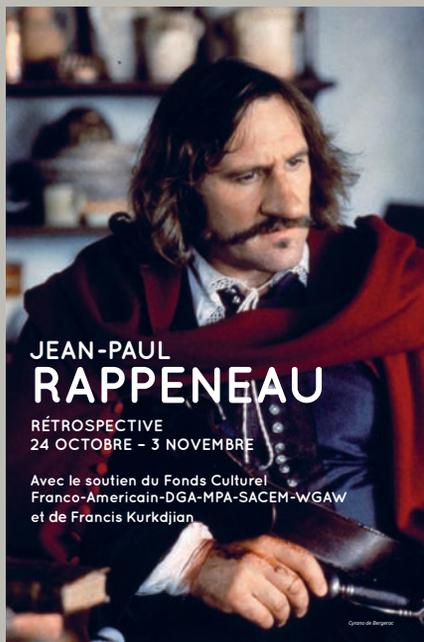
Film restauré en 2K à partir du négatif original par TF1 DA aux laboratoires Mikros.

ÉVÈNEMENT

RÉTROSPECTIVE INTÉGRALE

JEAN-PAUL RAPPENEAU

À LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
EN SA PRÉSENCE

Du 24 octobre au 3 novembre 2018
cinematheque.fr

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

Crédits photographiques :

LA VIE DE CHÂTEAU © 1966 TF1 DROITS AUDIOVISUELS.
/ TOUT FEU TOUT FLAMME © 1981 MK2 TOUTS DROITS RESERVES.
/ LES MARIÉS DE L'AN II © 1971 GAUMONT.
/ LE SAUVAGE © 1975 STUDIOCANAL / PRODUZIONI ARTISTICHE INTERNAZIONALI S.P.A. / CYRANO DE BERGERAC © 1990 HACHETTE PREMIÈRE ET CIE - CAMERA ONE - U.G.C. - D.D. PRODUCTIONS - FILMS A2. TOUTS DROITS RÉSERVÉS.
/ LE HUSSARD SUR LE TOIT © 1995 HACHETTE PREMIÈRE ET CIE - FRANCE 2 CINÉMA - CENTRE EUROPÉEN CINÉMATOGRAPHIQUE RHÔNE-ALPES. TOUTS DROITS RESERVES.
/ LE HUSSARD SUR LE TOIT (TOURNAGE) © MARIO TURSI, FABIAN CEVALOS.
Textes : Bernard Payen (La Cinémathèque française).

L'ADRC, CARLOTTA FILMS
présentent

JEAN-PAUL
RAPPENEAU
— RÉTROSPECTIVE —

LA VIE DE CHÂTEAU (1966) • LES MARIÉS DE L'AN II (1971) • LE SAUVAGE (1975) • TOUT FEU TOUT FLAMME (1981)
CYRANO DE BERGERAC (1990) • LE HUSSARD SUR LE TOIT (1995)

