

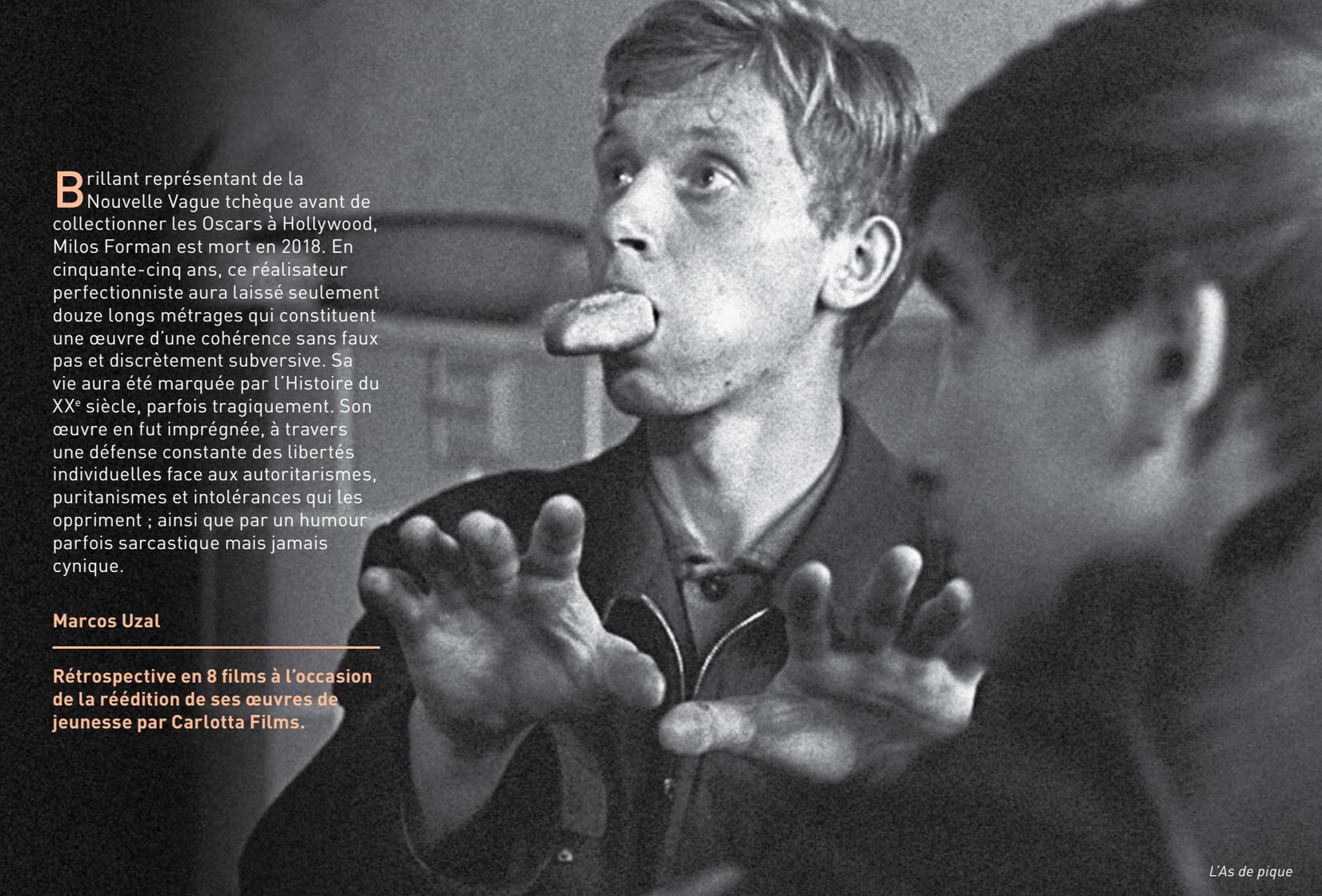
L'ADRC
présente

MILOS FORMAN

RÉTROSPECTIVE

B brillant représentant de la Nouvelle Vague tchèque avant de collectionner les Oscars à Hollywood, Milos Forman est mort en 2018. En cinquante-cinq ans, ce réalisateur perfectionniste aura laissé seulement douze longs métrages qui constituent une œuvre d'une cohérence sans faux pas et discrètement subversive. Sa vie aura été marquée par l'Histoire du XXe siècle, parfois tragiquement. Son œuvre en fut imprégnée, à travers une défense constante des libertés individuelles face aux autoritarismes, puritanismes et intolérances qui les oppriment ; ainsi que par un humour parfois sarcastique mais jamais cynique.

Marcos Uzal

Rétrospective en 8 films à l'occasion de la réédition de ses œuvres de jeunesse par Carlotta Films.

ÉNERGIE POPULAIRE

Son premier court métrage, **Le Concours** (1963) est un documentaire sur une audition de jeunes chanteurs tentant d'intégrer la troupe d'un théâtre musical en vogue. Ce film « yéyé » constitue un véritable programme pour celui qui deviendra, avec les magnifiques **L'As de pique** (1963) et **Les Amours d'une blonde** (1965), le chantre de la jeunesse de son pays, avide de joie et d'amour dans une société figée et étouffante qui commence cependant à se dégeler au début des années 1960.

En outre, par son principe même, **Le Concours** affirme d'emblée ce qui fera la force des films tchèques de Forman : une dimension documentaire qui passe notamment par une attention aux visages et aux gestes d'acteurs non professionnels. À travers des récits simples, aux allures de chroniques, ses premiers films s'imprègnent d'une réalité sociale, d'une énergie populaire et d'une intimité des corps qui n'avaient jusqu'alors pas eu leur place dans le cinéma officiel tchèque. En dépit d'un ton apparemment léger, **L'As de pique** et **Les Amours d'une blonde** sont empreints d'une sourde tristesse, à l'image du désarroi de leurs jeunes protagonistes, sans cesse freinés dans leurs élans par les inhibitions de la génération qui les précède. Dans **Au feu, les pompiers !** (1967) - film se déroulant entièrement lors d'un bal de pompiers où rien ne se passe comme prévu, jusqu'à virer à la catastrophe -, la satire sociale est plus évidente. Forman n'a jamais caché que ces pompiers dépassés par les événements, méprisant sans même s'en rendre compte des citoyens qui n'attendent rien d'eux, étaient une représentation métaphorique des membres du bureau politique du Parti Communiste tchécoslovaque. Malgré ses accents burlesques, la noirceur de cette fable politique n'échappera pas à la censure, qui l'interdira. Malheureusement, le film avait vu juste et le pire était à venir. La répression du Printemps de Prague et l'invasion du pays par les troupes soviétiques en août 1968 signifieront la fin des illusions et des espoirs de cette nouvelle génération, que les films de Forman - contemporains des premiers livres de Milan Kundera (qui fut son professeur) et des premières pièces de Vaclav Havel -, ont su si bien représenter.

Marcos Uzal

Au feu, les pompiers !

L'AUDITION

KONKURS

Milos Forman

Tchécoslovaquie • 1963

1h17 • N&B

Visa n° 34546

Première partie :

Ah, s'il n'y avait pas ces guinguettes

Deuxième partie :

Le Concours

Distribution :

Carlotta Films

Restauration 2K inédite

Deux adolescents ayant chacun intégré une fanfare locale décident à la place de se rendre à une course de motos.

Une chanteuse dévorée par le trac et une jeune esthéticienne ayant menti à son patron participent à une audition.

L'AS DE PIQUE

CERNÝ PETR

Milos Forman

Tchécoslovaquie • 1963

1h30 • N&B

Visa n° 31039

Avec

Ladislav Jakim

Pavla Martínková

Jan Vostrčil

Vladimír Pucholt

Petr est un jeune apprenti de seize ans qui vient de décrocher un petit boulot d'été. Au lieu de bronzer au bord de la piscine et de draguer les filles, il doit surveiller les clients d'une superette afin d'empêcher d'éventuels vols.

Restauration 4K inédite

LES AMOURS D'UNE BLONDE

**LÁSKY JEDNÉ
PLAVOVLÁSKY**

Milos Forman

Tchécoslovaquie • 1965

1h21 • N&B

Visa n° 31479

Avec

Hana Brejchová

Vladimír Pucholt

Vladimír Mensík

Distribution :

Carlotta Films

Restauration 4K inédite

La petite ville de Zruc voit débarquer un régiment de réservistes d'âge moyen, au plus grand désespoir de ses habitantes qui s'attendaient à rencontrer de jeunes et séduisants soldats.

AU FEU, LES POMPIERS !

HORI, MÁ PANENKO

Milos Forman

Tchécoslovaquie • 1967

1h10 • Couleurs

Visa n° 34251

Avec

Jan Vostrčil

Josef Sebánek,

Josef Valnoha

Frantisek Debelka

Distribution :

Carlotta Films

Restauration 2K inédite

Dans une petite ville, un bal des pompiers est organisé en l'honneur des cinquante ans de service de l'un des leurs. En plus d'une tombola, un concours de miss beauté est mis en place pour remettre le cadeau au vétéran.

DISSIDENCE

L'excellent et trop méconnu **Ragtime** (1981) est plus profondément subversif que les deux succès qui l'ont précédé (**Vol au-dessus d'un nid de coucou** et **Hair**) et conte l'histoire d'un homme noir victime d'une petite mais indéniable injustice, qui s'obstine à obtenir réparation jusqu'à prendre les armes. Située au début du XXe siècle, cette fresque ne montre rien moins que la naissance d'une révolte dans une société qui n'a pas su se débarrasser de ses relents puritains et racistes. À sa sortie, le critique Pascal Bonitzer décrit très justement **Ragtime** comme « une épopée de la dissidence ». La formule vaut pour toute l'œuvre du cinéaste.

Avec **Amadeus** (1984), son triomphal film sur Mozart (8 Oscars), Forman entame une série de portraits qui représentent ce que l'on peut faire de mieux en matière de biopic. Ce qui l'intéresse chez Mozart est l'insolence même du génie, qui rejoint ici celle de l'enfance. En cela, malgré

le luxe de ses films à costumes et son acclimatation au classicisme hollywoodien, le cinéaste tchèque n'a rien perdu de son esprit libertaire. Et il le prouve mieux encore dans le formidable **Larry Flynt** (1996), et l'extraordinaire **Man on the Moon** (1999) - sans doute son meilleur film américain, porté par la géniale performance de Jim Carrey.

Dans **Amadeus**, s'exprimait aussi la fascination de Forman pour le XVIIIe siècle, celui du libertinage, des Lumières et de la Révolution. Il le célèbre encore dans **Valmont** (1989), sa sensible et intelligente adaptation des **Liaisons dangereuses** de Choderlos de Laclos (qu'il avait découvert dans sa jeunesse, grâce à Kundera), film qui connut un échec commercial aussi retentissant qu'injuste pour être sorti juste après la version de Stephen Frears. Au regard hautain de ce dernier, Forman oppose une vision empathique de Valmont et Merteuil, dont il dévoile les sentiments derrière leur apparente perversité.

Marcos Uzal

RAGTIME

Milos Forman

États-Unis • 1981 • 2h35
Couleurs • Visa n° 52515

D'après le roman **Ragtime**
d'E. L. Doctorow.

Avec
Howard E. Rollins
James Cagney
Mary Steenburgen
Elizabeth McGovern
James Olson

Distribution : Lost Films
pour L'Atelier d'images

Restauration en 2K par
Technicolor pour
Paramount.

1906. Les destins croisés d'hommes et de femmes de milieux différents dans le New York du début du siècle qui s'éveille au jazz, au ragtime...

“ Tout ce que l'on dit sur l'Amérique est vrai : les choses horribles, comme les plus formidables. Je fais des films sur l'Amérique, mais je n'y ai pas passé ma jeunesse, chose vitale pour écrire des sujets originaux, c'est pourquoi j'adapte des matériaux littéraires ou musicaux. Toutes les contradictions de l'Amérique de **Ragtime** sont encore présentes aujourd'hui : les conflits entre richesse et pauvreté, innocence et corruption, démocratie et racisme. Ces parallèles avec notre époque ne sont ni forcés, ni conscients. Si Booker T. Washington vous fait penser à Martin Luther King, c'est en fait sa propre philosophie qui s'exprime dans le film. ”

Milos Forman

DÉSARROI DES ADULTES

Ne pouvant plus travailler dans son pays, Milos Forman s'exile d'abord à Paris avant de s'installer aux États-Unis en 1969 (il deviendra citoyen américain en 1977). Le premier film qu'il réalise là-bas, **Taking Off** (1971) - évoquant le fossé qui sépare des hippies fugueurs et leurs parents huppés - s'ouvre comme sa période tchèque avait commencé : par une audition de chanteurs pop. C'est comme s'il cherchait à prolonger là-bas l'histoire de la jeunesse qu'il avait filmée chez lui. Mais, il s'intéresse ici moins aux adolescents révoltés qu'au désarroi des adultes face aux aspirations de leurs enfants. Une façon de se montrer cinglant contre la société, sans jamais l'être envers ses personnages : chez lui, l'individu est toujours plus complexe et touchant que le monde injuste ou absurde dans lequel il se débat.

En 1979, avec son adaptation de **Hair**, il propose une sorte de contre-champ à **Taking Off** en se connectant à nouveau à la jeunesse et ses colères. Mais la célèbre comédie musicale hippie a déjà douze ans, la guerre du Vietnam s'est achevée et le cinéaste est lui-même définitivement passé du côté des parents. Ainsi, son film est à voir comme une réinterprétation distanciée de cette œuvre emblématique de la contre-culture américaine, teintée d'une gravité nouvelle qui prend en compte toutes les désillusions des années 1970. D'une certaine façon, **Hair** est donc son premier film historique, genre auquel appartiendront tous les suivants, qui ne toucheront au présent qu'en scrutant le passé, avec un recul plus ou moins grand.

Marcos Uzal

HAIR

Milos Forman

États-Unis-République
fédérale d'Allemagne
1978 • 2h01 • Couleurs
Visa n° 50863

Avec
John Savage
Treat Williams
Beverly D'Angelo

Distribution : Mission

Fermier en Oklahoma, Claude est jeune et naïf et part faire la guerre du Vietnam. En route, il fait la connaissance de Sheila et d'un groupe hippie qui va changer sa vision du monde et remettre en question ses croyances.

Je pense qu'aucun Américain ne se sent exclu de son pays. Tous ont le sentiment de faire partie des États-Unis, même les rebelles, bien qu'il y ait sans doute quelques exceptions. Vous devez vous rendre compte ainsi qu'à cette époque tout le monde - même les pires ennemis - voulait la même chose : la paix.

Milos Forman

MARCOS UZAL est critique de cinéma. Il a notamment écrit pour les revues Cinéma, Vertigo et Trafic, et actuellement pour Libération. Il est directeur de la collection « Côté films » aux éditions Yellow Now. Il a participé en 2019 aux côtés de N.T. Binh (Positif) à l'enregistrement de l'émission Plan Large, **F comme « Milos Forman, une époque de la dissidence »**, disponible en podcast. www.franceculture.fr

VALMONT

Milos Forman

États-Unis-France-
Grande-Bretagne • 1988
138 min • Couleurs
Visa n° 69080

D'après **Les Liaisons
dangereuses** de Pierre
Choderlos de Laclos.

Avec
Colin Firth
Annette Bening
Meg Tilly

Distribution : Pathé Films

Pour se venger de son amant qui s'apprête à épouser la jeune Cécile de Volanges, madame de Merteuil demande au comte de Valmont de la séduire afin qu'elle perde sa virginité avant le mariage.

Milos Forman et
Annette Bening

“ J’ai consacré beaucoup de temps à poursuivre cet état d’ivresse et de grâce qui survient quand plus rien n’existe que vous et l’être aimé. Cet état, par nécessité, ne dure qu’un temps, mais ce temps-là ne ressemble à aucun autre. Dans ma version des **Liaisons dangereuses**, c’est cet état bien particulier, cette intensité émotionnelle que recherche Valmont. Ce libertin dont les conquêtes ne se comptent plus, aspire en réalité à une relation plus profonde. Et quand il la trouve enfin, ironie du sort, auprès de Mme de Tourvel, vertueuse épouse d’un juge de paix, il en est tellement effrayé qu’il la rejette et se précipite lui-même dans un duel suicidaire. ”

Milos Forman

MAN ON THE MOON

Milos Forman

Royaume-Uni - Allemagne
- Japon - USA • 1999
118 min • Couleurs
Visa n° 99271

Avec
Jim Carrey
Danny DeVito
Courtney Love

Distribution :
Carlotta Films

Toute sa vie, Andy Kaufman (1949-1984) a marché sur le fil entre réalité et monde réinventé. Portrait énigmatique de ce comique américain, invraisemblable vedette de cabaret et showman.

“ En 1975, j’ai assisté à un show à Los Angeles. Sur le podium défilaient des comiques et des débutants qui tentaient leur chance. Et cet homme, Andy Kaufman, est apparu. Il était tout à fait méconnu à l’époque. J’ai cru mourir de rire mais je ne savais pas précisément de quoi je riais. C’était une des expériences les plus étranges de ma vie. C’était tellement curieux que j’ai commencé à m’intéresser à sa carrière. Vingt ans plus tard, j’ai rencontré Danny (Danny DeVito). Nous avons parlé ensemble d’Andy, il m’a raconté des histoires et je lui ai dit : « Et si on faisait un film sur lui ? » Il a aimé mon idée et c’est ainsi que tout a commencé. ”

Milos Forman

REPÈRES BIO FILMOGRAPHIQUES

1932. Naissance de Milos Forman le 18 février à Caslav, Tchécoslovaquie.

1950-1955. Après la mort de ses parents en camp de concentration, il rejoint un internat de la jeunesse communiste où il rencontre Vaclav Havel. Il poursuit ses études à la prestigieuse École du cinéma de Prague FAMU.

1962. Avec la collaboration d'Ivan Passer, il écrit et réalise deux documentaires, **Le Concours** et **Ah, s'il n'y avait pas ces guinguettes**.

1963. L'As de pique remporte un succès international et contribue à la naissance de la Nouvelle Vague tchèque.

1965. Les Amours d'une blonde.

1968. Critique acerbe de la bureaucratie et du communisme, **Au feu, les pompiers !** déclenche un scandale en Tchécoslovaquie. Forman choisit de s'exiler en France puis aux États-Unis peu après le Printemps de Prague.

1970. Premier film américain écrit avec Jean-Claude Carrière,

Taking Off est une satire sociale sur l'Amérique de 1968.

1975. Vol au-dessus d'un nid de coucou est un triomphe et remporte cinq Oscars dont celui du meilleur réalisateur.

1978. Il réalise **Hair**, une adaptation de la comédie musicale à succès de Broadway, sur l'âge d'or hippie et la guerre du Vietnam.

1981. Ragtime.

1984. Peu avant la chute du communisme, il retourne dans son pays natal pour tourner **Amadeus**. Ce biopic sur Mozart est

récompensé l'année suivante de huit Oscars, dont celui du meilleur film.

1989. Valmont, son adaptation des **Liaisons dangereuses** de Pierre Choderlos de Laclos est un échec public.

1996. Larry Flynt, Ours d'Or au Festival de Berlin.

2007. Avec **Les Fantômes de Goya**, il revient après **Amadeus** et **Valmont** à la grande culture européenne du XVIIIe siècle.

2018. Il meurt le vendredi 13 avril à Hartford (Connecticut).

BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

- **POSITIF 694** | Décembre 2018
Dossier : Milos Forman de Prague à Hollywood
- **Et on dit la vérité : mémoires**
Milos Forman et Jan Novak Robert Laffont, 1994.

AVANT-PROGRAMME

FORMAN ÉLÉMENT PERTURBATEUR

Un nouvel avant-programme produit par l'AFCAE et Ricochets Production, mis à disposition des salles pour accompagner les films.

2019 - 6 minutes
Avec le soutien du CNC

www.art-et-essai.org

DOCUMENTAIRE

MILOS FORMAN LES ANNÉES 60

de Luc Lagier • 2010 • 51 min
Production : Camera Lucida et Ciné Cinémas

Ce documentaire est présent au catalogue Images de la culture géré par le CNC.

imagesdelaculture.cnc.fr

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

L'ADRC est forte de près de 1.400 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 : LAUDITION, L'AS DE PIQUE, LES AMOURS D'UNE BLONDE, AU FEU LES POMPIERS ! © NÁRODNÍ FILMOVÝ ARCHIV. TOUS DROITS RÉSERVÉS. HAIR © MISSION DISTRIBUTION. RAGTIME © LOST FILMS / L'ATELIER D'IMAGES. VALMONT © © 1989 PATHE FILMS. TOUS DROITS RESERVES. MAN ON THE MOON © 1999 UNIVERSAL STUDIOS. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Textes principaux : Marcos Uzal

Remerciements : N.T. Binh

L'ADRC PRÉSENTE

MILLOS FORMAN RÉTROSPECTIVE

L'AUDITION
L'AS DE PIQUE
LES AMOURS D'UNE BLONDE
AU FEU, LES POMPIERS !
HAIR
RAGTIME
VALMONT
MAN ON THE MOON

LOSTFILMS

mission

positif

CFCAE
CINÉMAS ART & ESSAI

centre national
du cinéma et de
l'image animée