

L'ADRC
POTEMKINE
FILMS
présentent

LES ODYSSÉES DE WERNER HERZOG

[adrc]

Fitzcarraldo

La rétrospective « Les Odyssées de Werner Herzog » se déploie en trois temps, chacun révélant une facette essentielle de son œuvre. **La nature** explore la confrontation de l'homme à des forces qui le dépassent, jusqu'au vertige. **Le chaos** plonge dans l'obscurité des mythes et la fragilité des certitudes humaines. Enfin, **Le rêve** illustre l'élan démesuré d'un désir qui cherche à s'accomplir malgré l'impossible. Trois parcours complémentaires qui mettent en lumière la puissance visionnaire d'un cinéma à la fois poétique, radical et profondément singulier.

LA NATURE

AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU

Werner Herzog

Allemagne • 1972

94 min

Photo : Thomas Mauch

Musique : Popol Vuh

Avec

Klaus Kinski

Ruy Guerra

Helena Rojo

Cecilia Rivera

Peter Berling

En 1560, une expédition espagnole quitte les hauts plateaux péruviens pour s'enfoncer dans la forêt amazonienne à la recherche du mythique Eldorado.

Début de la collaboration mouvementée avec Klaus Kinski, **Aguirre, la colère de Dieu** est de tous les films de Herzog celui qui a le plus marqué l'histoire du cinéma. Sans doute est-ce là, en effet, que se manifeste le mieux combien, chez lui, la volonté de puissance doit se confronter au délire, mais aussi à la désolation et au néant. C'est avec **Aguirre** que naît le Herzog que chacun connaît, Herzog comme nom d'auteur résumant une certaine manière, excessive, de concevoir le cinéma. Cet Herzog-là existait auparavant, mais c'est **Aguirre** qui en marque la naissance officielle, médiatique, internationale. Et dix ans plus tard il reviendra à **Fitzcarraldo** d'en proclamer la mort.

FATA MORGANA

Werner Herzog

Allemagne • 1971

73 min

Tourné en Afrique **Fata Morgana** est un poème en trois temps : la création, le paradis et l'âge d'or, soutenus par les textes sacrés du Popol-Vuh (livre maya des Indiens Quichis)

Fata Morgana n'appartient à aucun genre connu sinon à celui, mal défini, du film-essai. C'est avec lui que va prendre fin la première période de l'œuvre herzogienne.

GASHERBRUM, LA MONTAGNE LUMINEUSE

Werner Herzog

Allemagne • 1985 • 45 min

Dix ans après *La Grande Extase du sculpteur sur bois Steiner* (1973), Herzog filme un autre athlète des hauteurs. Reinhold Messner est sur le point d'être le premier à gravir, à la suite, deux sommets himalayens supérieurs à 8000 mètres.

LA SOUFRIÈRE

Werner Herzog

Allemagne • 1977

31 min

En Guadeloupe, le volcan de la Soufrière est entré en éruption. Celle-ci s'annonce très violente, si bien que ses environs, y compris la ville de Basse-Terre, sont évacués. Herzog décide de se rendre, avec deux opérateurs, dans la zone interdite pour filmer sa possible destruction.

Un film charnière où le cinéaste désamorce déjà sa réputation d'aventurier, avec une sourde autodérision qui restera longtemps chez lui sous-estimée. Sur les flancs de la Soufrière, l'ivresse et la lucidité, l'emphase et l'ironie forment un paradoxal nœud de racines pour de nombreux films à venir.

LE PAYS OÙ RÊVENT LES FOURMIS VERTES

Werner Herzog

Allemagne - Australie • 1984 • 100 min

Avec **Bruce Spence**, **Wandjuk Marika**

Au cœur de l'Australie, une compagnie minière anglaise projetant d'exploiter l'uranium se heurte à la résistance des Aborigènes attachés à ce coin de terre sacrée qui, dans leur mythologie, est « le pays où rêvent les fourmis vertes ».

COBRA VERDE

Werner Herzog

Allemagne - Ghana

1987 • 106 min

Avec

King Ampaw

Salvatore Basile

Klaus Kinski

Brésil, fin XIXe siècle.

Francisco Manoel da Silva, dit «Cobra Verde», paysan ruiné, est engagé par un planteur pour surveiller ses esclaves noirs.

Pour *Cobra Verde*, il adapte librement *Le Vice-roi de Ouidah*, roman de son ami Bruce Chatwin, autre grand marcheur. La dernière des cinq fictions tournées avec Klaus Kinski narre le destin du bandit brésilien qui, envoyé au Dahomey pour y périr, devint le dernier trafiquant d'esclaves de l'histoire.

LES AILES DE L'ESPOIR

Werner Herzog

Allemagne - Royaume-Uni

2000 • 66 min

Werner Herzog retourne dans la forêt amazonienne avec l'unique survivante d'un accident d'avion survenu le 24 décembre 1971. Le film reconstitue le chemin qu'elle fit pendant onze jours à travers la jungle péruvienne. Or il se trouve que l'équipe d'*Aguirre* devait prendre le même avion.

LE CHAOS

NOSFERATU, FANTÔME DE LA NUIT

Werner Herzog

Allemagne - France
1979 • 107 min

Photo : Jörg Schmidt-Reitwein

Musique : Popol Vuh,
Florian Fricke

Avec
Klaus Kinski
Isabelle Adjani
Bruno Ganz
Roland Topor

Au XIXe siècle, Jonathan Harker se rend en Transylvanie pour vendre un manoir au comte Dracula.

Nosferatu, fantôme de la nuit est un film très singulier, d'autant plus venant de Herzog. Plutôt qu'un remake, c'est presque une réplique du classique de Murnau. Plus que fidèle dans son scénario et son découpage (abstraction faite du dénouement) comme dans son parti pris général (un film fantastique en décors naturels), il va jusqu'à reproduire certains plans de l'original. C'est un *body snatcher* plutôt qu'un vampire.

« Murnau a réalisé le plus visionnaire de tous les films allemands. Un film prémonitoire, qui a prophétisé l'arrivée du nazisme en montrant l'invasion de l'Allemagne par Dracula et ses rats porteurs de peste. »

Werner Herzog

L'ÉNIGME DE KASPAR HAUSER

Werner Herzog

Allemagne
1974 • 105 min

Avec Bruno S.
Walter Ladengast
Brigitte Mira

Kaspar, enfermé depuis l'enfance, découvre le monde sous la conduite bienveillante du professeur Daumer.

Bruno S. : « Le Soldat Inconnu du cinéma. Il émanait de lui une profondeur, un tragique et une sincérité que je ne vis que rarement sinon jamais sur un écran. » Werner Herzog

LA BALLADE DE BRUNO

Werner Herzog

Allemagne
1977 • 103 min

Avec
Bruno S.
Eva Mattes
Clemens Scheitz

Bruno sort de prison et rencontre Eva, une prostituée brutalisée par ses proxénètes. Ces deux être malmenés par la vie se lient d'amitié ...

Ce film scelle les retrouvailles de Werner Herzog et Bruno S., inoubliable Kaspar Hauser.

LES NAINS AUSSI ONT COMMENCÉ PETITS

Werner Herzog
Allemagne • 1970
92 min

Avec
Helmut Döring
Paul Glauer
Gisela Hertwig

Dans une maison de redressement pour nains, les pensionnaires se révoltent ...

Dans l'histoire du cinéma, peu de films présentent une férocité approchant la sienne. Le recul n'a en rien amoindri l'outrage : l'apparition du politiquement correct n'a pu, au contraire, que contribuer à l'accroître. Non, il faut dire les choses carrément : un tel film ne pourrait plus être réalisé aujourd'hui.

ÉCHOS D'UN SOMBRE EMPIRE

Werner Herzog
France - Allemagne • 1990 • 86 min
Échos d'un sombre empire, portrait nourri d'archives de l'ascension et de la chute d'un troufion devenu Empereur, Jean-Bedel Bokassa, est un des films majeurs de la décennie.

LEÇONS DE TÉNÈBRES

Werner Herzog
Royaume-Uni -
Allemagne - France
1992 • 52 min

La mise à feu de 732 puits de pétrole par les forces irakiennes qui se retirent du Koweït. Une vision d'Apocalypse que Herzog met en scène comme un film de science-fiction, comme un long poème sur la fin de la Terre.

Leçons de ténèbres est un autre film majeur. La guerre a détruit le pays, les puits de pétrole s'enflamment, la dévastation dépasse l'entendement. Tout cela, Herzog le survole depuis un hélicoptère où il a embarqué sa disothèque (Wagner, Schubert, Verdi, Grieg, Arvo Pärt).

ENNEMIS INTIMES

Werner Herzog
Allemagne - Royaume-Uni - Finlande -
USA • 1999 • 95 min

Né en Pologne en 1926, Klaus Kinski est mort en Californie en 1991. Herzog se souvient de leur rencontre ; du temps où, jeunes hommes, ils cohabitèrent ; de leur longue, fructueuse et tumultueuse association. Voici dans *Ennemis intimes*, le portrait de la relation orageuse entre les deux artistes par Herzog lui-même.

LE RÊVE FITZCARRALDO

Werner Herzog

Allemagne
1982 • 150 min

Photo : **Thomas Mauch**

Musique : **Popol Vuh**

Avec

Klaus Kinski

Claudia Cardinale

Au début XXe siècle,
à Iquitos, petite ville
perdue au cœur de
l'Amazonie, l'aventurier
Brian Fitzgerald
rêve de construire
un opéra et d'y faire
chanter le grand
Caruso.

Au début des années 1980, le cinéaste vient de tourner deux films décisifs. D'abord **Nosferatu** en 1979, grâce auquel il renoue le fil cassé avec la grande histoire du cinéma allemand. Puis **Fitzcarraldo** en 1982: trois années de préparation puis de tournage apocalyptique et l'échec critique laisseront le cinéaste KO.

CŒUR DE VERRE

Werner Herzog

Allemagne • 1976 • 91 min

Avec **Josef Bierbichler, Stefan Güttler, Clemens Scheitz, Sonja Skiba**

En Bavière, Hias, berger connu pour son don de visionnaire, annonce, à la suite de la mort de l'inventeur du verre rubis, le début d'une ère nouvelle : celle du malheur et de la folie.

SIGNES DE VIE

Werner Herzog

Allemagne
1968 • 87 min

Avec

Peter Brogle

Wolfgang Reichmann

Écrasé par le soleil
brûlant de Grèce et le
poids de la solitude, le
jeune soldat allemand
Stroszek bascule peu à
peu dans la folie.

Le premier long métrage, **Signes de vie**, s'il impliquait des soldats de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre, les laissait se dessécher loin de leur patrie, dans un fortin grec, une citadelle enclose évoquant le château-tombeau de **Nosferatu**, et qui est peut-être la boîte noire de l'Allemagne, masse autour de laquelle Herzog tourne mais sur laquelle il veille à ne pas se fixer.

LA GRANDE EXTASE DU SCULPTEUR SUR BOIS STEINER

Werner Herzog

Allemagne • 1973 • 44 min

En 1974, Werner Herzog accompagne lors de plusieurs compétitions le suisse Walter Steiner, sculpteur sur bois et recordman du monde de saut à ski.

WOYZECK

Werner Herzog

Allemagne

1979 • 77 min

Avec

Klaus Kinski

Eva Mattes

Wolfgang Reichmann

Le soldat Woyzeck est humilié par la hiérarchie mais aussi par un médecin positiviste qui en a fait son co-baye. Un soir il sombre dans la folie.

Woyzeck est tourné en seulement dix-huit jours immédiatement après le tournage de *Nosferatu*, dont il emploie l'équipe technique et l'un des décors. Kinski est au bord de l'effondrement nerveux, et c'est sa meilleure composition.

PAYS DU SILENCE ET DE L'OBSCURITÉ

Werner Herzog • Allemagne • 1971 • 81 min

Fini Straubinger, vieille dame aveugle et sourde, communique avec le monde en traçant des signes au creux de ses paumes. Le film est son portrait et la chronique d'un empêchement.

LES CLOCHES DES PROFONDEURS

Werner Herzog • Allemagne • 1993 • 63 min

En Sibérie, Werner Herzog rencontre différentes personnes qui lui font part de leurs croyances religieuses. Un voyage dans le mystère de la foi.

*Les Cloches
des profondeurs*

Ce document est édité par l'Agence nationale pour le développement du cinéma en régions (ADRC) avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC).

L'ADRC 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 : Potemkine Films
films.potemkine.fr

Textes : Potemkine - Emmanuel Burdeau et Hervé Aubron
Manuel de survie, Werner Herzog ; entretien avec Hervé Aubron et Emmanuel Burdeau. Capricci, 2008
Werner Herzog, pas à pas. Hervé Aubron, Emmanuel Burdeau. Capricci, 2017

Crédits photographiques : Photos : © Werner Herzog Film
Deutsche Kinemathek - Potemkine.

L'ADRC, POTEKINE FILMS présentent

LES ODYSSÉES DE WERNER HERZOG

UNE RÉTROSPECTIVE EN TROIS CYCLES **LA NATURE** **LE CHAOS** **LE RÊVE**

AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU | FATA MORGANA | LA SOUFRIÈRE | LE PAYS OÙ RÊVENT LES FOURMIS VERTES |
GASHERBRUM | COBRA VERDE | LES AILES DE L'ESPOIR | **NOSFERATU, FANTÔME DE LA NUIT** | LES NAINS AUSSI
ONT COMMENCÉ PETITS | L'ÉNIGME DE KASPAR HAUSER | LA BALLADE DE BRUNO | ÉCHOS D'UN SOMBRE EMPIRE | LEÇONS
DE TÉNÉBRES | ENNEMIS INTIMES | **FITZCARRALDO** | SIGNES DE VIE | LA GRANDE EXTASE DU SCULPTEUR SUR BOIS
STEINER | AU PAYS DU SILENCE ET DE L'OBSCURITÉ | CŒUR DE VERRE | WOYZECK | LES CLOCHES DES PROFONDEURS

adrc

WERNER HERZOG FILM

Centre national
du cinéma et de
l'image animée