

L'ADRC
MALAVIDA
présentent

LOUIS MALLE

GENTLEMAN PROVOCATEUR

RÉTROSPECTIVE PARTIE 2

malavida

Gaumont
depuis que le cinéma existe

Festival
LUMIÈRE
Grand Lyon Film Festival

L'adrc
AGENCE NATIONALE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CINÉMA EN RÉGIONS

Après le scandale du *Souffle au cœur*, Louis Malle récidive : *La-combe Lucien*, son premier film à revenir sur la Seconde Guerre mondiale provoque une nouvelle polémique et assoit définitivement son aura de cinéaste provocateur. Mais ne voulant pas se répéter et avide d'expériences, c'est aux États-Unis qu'il va poursuivre sa carrière pendant dix ans : français à l'étranger, il réalise avec *Atlantic City*, un grand film américain et prouve encore une fois sa parfaite maîtrise de la mise en scène. Revenu en France apaisé, il peut se confronter à sa propre histoire et réaliser avec *Au revoir les enfants* son plus grand succès public et obtenir enfin la consécration professionnelle (Lion d'or, 7 Césars 1988).

Aurore Renaut

Rétrospective Louis Malle, Gentleman provocateur (partie 2) initiée par Malavida, à partir de restaurations réalisées par Gaumont.

Au cinéma le 6 septembre avec le concours de l'ADRC.

VIE PRIVÉE

Un film de Louis Malle

France, Italie
1962 • couleurs

Scénario
Louis Malle,
Jean-Paul Rappeneau,
Jean Ferry

Photo Henri Decaë

Avec

Brigitte Bardot
Marcello Mastroianni
Ursula Küble
Dirk Sanders
Paul Sorèze

Une jeune fille arrive à Paris et devient rapidement danseuse, actrice et sex symbol.

La jeune femme est adulée mais également traquée par les photographes et les fans.

4e long-métrage de Louis Malle, Vie privée est une fiction très documentée sur Brigitte Bardot

Initialement prévu comme une adaptation d'une pièce de Noël Coward, Louis Malle et son scénariste Jean-Paul Rappeneau décident finalement de réaliser une biographie imaginaire de l'actrice pour raconter le phénomène BB ; comment sans l'avoir cherché, Bardot est devenue la plus grande star non hollywoodienne de son temps, une sorte de monstre de l'actualité, aussi adulée que détestée. Prémonitoire, le film suit la traque des paparazzis mettant en péril l'histoire d'amour qu'elle tente de vivre avec un metteur en scène de théâtre interprété par Marcello Mastroianni. *Vie privée* donne à voir toutes les facettes du mythe Bardot et popularise, un an avant *Le Mépris* de Godard, la mythique coiffure bandeau. Coproduit par une major américaine, le film est resté invisible en France pendant près de 30 ans.

LACOMBE LUCIEN

Un film de Louis Malle

France, Italie, RFA,
1974 • 2h18
couleurs

Scénario
Louis Malle,
Patrick Modiano

Photo
Tonino Delli Colli

Avec
Pierre Blaise
Aurore Clément
Holger Löwenadler
Therese Giehse

Juin 1944. Lucien, fils de paysan, se voit refuser l'accès au maquis. Il se retrouve embrigadé dans la police allemande...

Louis Malle co-écrit le scénario avec le romancier Patrick Modiano, obsédé par la thématique de l'Occupation et ses ambiguïtés.

Qualifié de chef-d'œuvre par certains, le film est jugé comme un affront à la Résistance par d'autres, car Louis Malle se refuse à juger son héros. Si Lucien se retrouve enrôlé dans la collaboration, c'est notamment parce qu'on lui a refusé l'accès au maquis, où il est jugé trop jeune et pas assez intelligent, mais surtout par un concours de circonstances. Il n'est ni porté par une conviction personnelle, ni par des sentiments idéologiques ou politiques, mais par son orgueil et sa vanité. Avec *Lacombe Lucien*, le cinéaste va à contre-courant du cinéma de fiction qu'on lui connaît. En effet, tout sépare Louis Malle de son protagoniste et il dresse ici le portrait d'un petit paysan du Lot, plutôt que celui de la bourgeoisie parisienne. Pour autant, le film se révélera juste et bouleversant, aussi bien quant à la restitution de l'époque qu'au portrait de Lucien. Interprété par Pierre Blaise.

BLACK MOON

Un film de Louis Malle

France, RFA • 1975

1h41 • couleurs

Réalisation

Louis Malle

Scénario

Louis Malle,

Ghislain Uhry

Dialogues

Louis Malle,

Joyce Buñuel

Photo Sven Nykvist

Avec

Cathryn Harrison

Therese Giehse

Joe Dallesandro

Alexandra Stewart

Alors qu'une guerre éclate, Lily part vivre à la campagne. Elle découvre une maison retirée où vivent d'étranges personnages...

Passant du réalisme au surréalisme, Louis Malle livre un film insolite et envoûtant.

Louis Malle réalise avec *Black Moon* un film singulier en rupture totale avec ses œuvres précédentes. Le cinéaste choisit à nouveau une héroïne adolescente, à l'instar des héros du *Souffle au cœur* et de *Lacombe Lucien*. Comme Julien et Lucien, Lily doit opérer un passage difficile entre deux univers : l'enfance et l'âge adulte. Insolite et onirique, *Black Moon* est dépouillé de toute contrainte narrative, il n'y a pas de lien entre les scènes si ce n'est le lieu où elles se déroulent : une maison isolée ; l'époque et le lieu de l'action ne sont pas précisés. C'est à travers les yeux de Lily que le spectateur découvre une civilisation dans laquelle la nature et les animaux sont centraux, où le langage ne compte plus, un endroit épargné des horreurs de la guerre et de la violence des hommes.

ATLANTIC CITY

Un film de Louis Malle

Canada, France

1980 • 1h45

couleurs

Réalisation

Louis Malle

Scénario John Guare

Photo Richard Ciupka

Avec

Burt Lancaster

Susan Sarandon

Kate Reid

Michel Piccoli

Hollis McLaren

À Atlantic City, Sally héberge son ex-mari Dave et sa sœur Chrissie. Dave s'associe avec Lou, le voisin de Sally, pour vendre de la drogue...

Une œuvre incomparable portée par un duo admirable : Susan Sarandon et Burt Lancaster.

Considéré comme le sommet de la période américaine de Louis Malle, *Atlantic City* met un terme au cycle «scandaleux» du cinéaste et reçoit le Lion d'or à la Mostra de Venise en 1980. La ville d'Atlantic City est traitée comme le personnage principal du film. Surnommée «la perle de Philadelphie», elle connaît son heure de gloire dans les années 20 et 30, puis régresse, au fil du temps, vers une extrême pauvreté, jusqu'aux années 70. L'idée de redonner à la ville son ancien éclat vient à Louis Malle qui observe cette métamorphose : des ouvriers détruisent les anciens palaces pour les remplacer par des buildings et des casinos. Il voit dans *Atlantic City* le symbole du capitalisme américain. Le film est réalisé avec un petit budget et une équipe réduite. Au fil du récit, des personnages sincères et paumés se rencontrent, interprétés magnifiquement par le duo Burt Lancaster - Susan Sarandon.

AU REVOIR LES ENFANTS

Un film de Louis Malle

France, RFA, Italie
1987 • 1h44
couleurs

Scénario Louis Malle

Photo Renato Berta

Avec

Gaspard Manesse

Raphaël Fejtő

Francine Racette

En 1944, au Collège Sainte-Croix où Julien est pensionnaire, arrive Jean, un jeune juif qu'il faut cacher...

Tiré d'un souvenir de Louis Malle, ce film bouleversant obtient sept César dont celui du meilleur film et le Lion d'Or à la Mostra de Venise.

À partir de 10 ans

Ce film marque le retour en France de Louis Malle, après dix ans de carrière aux États-Unis, mais aussi celui du cinéaste à la période de l'Occupation, revisitée cette fois-ci sous un angle beaucoup plus intime que dans *Lacombe Lucien*. Le cinéaste déclarera que, de tous ses films, c'est *Au revoir les enfants* qui compte le plus pour lui. Il aurait aimé que celui-ci soit sa première réalisation et admet avoir eu peur de mourir avant de l'avoir fait. Il déclarait avoir été terrifié pendant longtemps à l'idée de se replonger dans les souvenirs de cette époque. Cette blessure inguérissable décidera de sa vocation et, peu de temps après l'arrestation de son ami, il annoncera à ses parents qu'il veut faire du cinéma. Le ton juste, sobre et pudique, allié à la grande sincérité de l'auteur, fait d'*Au revoir les enfants* une œuvre bouleversante, ovationnée, le plus grand succès public du cinéaste.

MILOU EN MAI

Un film de Louis Malle

France, Italie • 1990
1h47 • couleurs

Scénario Louis Malle,
Jean-Claude Carrière

Photo Renato Berta

Interprètes

Michel Piccoli

Miou-Miou

Michel Duchaussoy

Dominique Blanc

Harriet Walter

Bruno Carette

François Berléand

Paulette Goddard

Mai 1968. Alors que la révolte éclate à Paris, la mère de Milou meurt. La famille se réunit et se dispute sur l'héritage...

Le portrait acerbe d'une bourgeoisie qui se déchire par cupidité et mesquinerie en plein Mai 68

Début mai 1968, Louis Malle rentre d'Inde, où il a tourné les documentaires *Calcutta* et *L'Inde fantôme*, qui sortiront l'année suivante. Dès son retour, il part pour Cannes où François Truffaut, Jean-Luc Godard et d'autres cinéastes organisent une réunion : ils souhaitent que le festival soit annulé et donnent mission à Louis Malle de convaincre le jury de démissionner. Plus de vingt ans plus tard, Louis Malle revient à 1968. *Milou en mai* se déroule à la campagne, où les personnages n'ont que des échos à travers la radio des événements parisiens. Le film fait le portrait d'une bourgeoisie médiocre, qui se déchire par cupidité et mesquinerie pour l'héritage d'une vieille parente, alors qu'une révolution se joue à Paris. Louis Malle livre une mordante étude de mœurs, à travers une galerie de douze personnages, incarnés avec une grande justesse par des interprètes confirmés et des débutants.

MY DINNER WITH ANDRE

Un film de Louis Malle

États-Unis • 1981

1h50 • couleurs

Scénario

Wallace Shawn,
André Gregory

Photo Jeri Sopanen

Avec

André Gregory

Wallace Shawn

Jean Lenauer

Roy Butler

New York. Wallace Shawn et André Gregory se retrouvent et font le point sur leur vie...

Un film déconcertant et audacieux mêlant fiction et réalité, centré sur la conversation entre les deux acteurs.

Avec une mise en scène minimale et très peu de musique, le film est entièrement centré sur la conversation entre les deux personnages, André Gregory et Wallace Shawn (dans leur propre rôle). Cette dernière dure 90 minutes, seulement précédée par les déambulations de Wally dans New York et suivie de son trajet en taxi pour rentrer chez lui.

Film déconcertant et audacieux, *My Dinner with Andre* croise la fiction et l'autobiographie : le scénario est en effet la réécriture des véritables retrouvailles entre les deux acteurs. Le personnage de Wally rappelle ceux de Woody Allen, avec son phrasé new-yorkais et son sens de l'autodérision. Le film aura un grand succès dans les pays anglophones, devenant même culte aux États-Unis, où il reste près d'un an à l'affiche.

VANYA, 42^E RUE

VANYA ON 42ND STREET

Un film de Louis Malle

États-Unis • 1994

1h59 • couleurs

Scénario

David Mamet,

d'après *Uncle Vanya*
d'Anton Tchekhov.

Photo Declan Quinn

Avec
Julianne Moore
Phoebe Brand
Brooke Smith
André Gregory
Wallace Shawn

New York, 42e rue, dans un théâtre. Des comédiens répètent *Uncle Vanya*.

Vanya, 42e rue marque le retour de Louis Malle aux États-Unis. C'est un film tourné comme un documentaire, à la hauteur de la célèbre pièce de Tchekhov.

Lorsque, en 1991, son ami Wallace Shawn lui évoque son désir d'interpréter le rôle-titre de la pièce *Uncle Vanya* d'Anton Tchekhov, André Gregory s'appuie, pour sa mise en scène, sur l'adaptation et la traduction en anglais rédigée par le dramaturge David Mamet. La pièce est jouée devant un public restreint de trente personnes. C'est un événement auquel des cinéastes tels que Mike Nichols, Robert Altman ou Louis Malle viennent assister. André Gregory et Wallace Shawn, avec qui Malle avait déjà tourné *My Dinner with Andre* en 1981, le convainquent d'en tirer un film. Dans un décor dépouillé et interprété par des acteurs en costume de ville, *Uncle Vanya* retrouve une modernité neuve qui accentue son universalité. Wallace Shawn et Julianne Moore, au milieu d'une troupe remarquable, font preuve d'une maîtrise époustouflante.

UN PROVOCATEUR APAISÉ

La carrière américaine de Louis Malle commence avec les mêmes élans provocateurs que la française. Après l'énigmatique et surréaliste *Black Moon* (1975) qu'il tourne en équipe réduite dans sa propriété du Lot et dont l'image magnifique est signée du chef-opérateur de Bergman, Sven Nykvist, il part tourner aux États-Unis, *La Petite* (1978), sur la prostitution infantile à la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle.

Un film tout aussi polémique que *Lacombe Lucien* (1974) qui lui avait valu les foudres de la critique française. Ici ou ailleurs, Louis Malle ne cesse de regarder les sociétés passées et présentes dans les yeux, sans moralisme et sans éviter les sujets gênants.

Avec *Atlantic City* (1980), il plonge une nouvelle fois au cœur de la société américaine en filmant la transformation de la ville mais aussi la fin d'un certain cinéma américain dont Burt Lancaster apparaît comme un glorieux vestige.

My dinner with André (1981) sera beaucoup étudié dans les universités américaines tant il met au centre de la mise en scène le champ contrechamp, le film relevant le challenge d'être principalement composé d'une longue conversation dans un restaurant new-yorkais.

Parmi les derniers films de Malle, *Milou en mai* (1990) et *Vanya 42e rue* (1994) sont deux adaptations de Tchekhov : *La Cerisaie* pour *Milou* transposé dans la campagne bordelaise en plein printemps 1968 et *Oncle Vanya* pour *Vanya 42e rue*, interprété dans un théâtre new-yorkais désaffecté, par des acteurs américains venus jouer la pièce sans public pour se retrouver entre eux et

exorciser leurs douleurs. L'œuvre de Tchekhov a des liens avec certains aspects de la vie et du travail de Louis Malle. Ils ont en commun l'acuité de leur critique d'une société bourgeoise, même si le dramaturge est moins violent que le cinéaste français. Ils se retrouvent aussi sur un terrain plus intime : Tchekhov excelle à faire exister une communauté dans un espace restreint avec humour et gravité. En réalisant *Milou en mai* sur une famille qui se réunit après le décès de leur doyenne, le cinéaste restitue avec chaleur l'univers d'une grande famille comme celle dont il est issu. *Milou en mai* et *Vanya 42e rue* seront les films crépusculaires de Malle : *Milou*, le versant joyeux où une troupe de douze comédiens farandolent autour d'un cadavre alors que *Vanya*, un projet pourtant moins personnel, résonnera avec les dernières années de sa vie ainsi que le notait Pierre Billard en relevant cette phrase de la pièce : « Comment suis-je devenu vieux ? Comment est-ce arrivé ? »

Louis Malle ne le sait pas encore mais ce sera son dernier film. Rattrapé par son fameux souffle au cœur et d'autres problèmes de santé, il s'éteint l'année suivante, à l'âge de 63 ans.

Aurore Renaut est maîtresse de conférences en études cinématographiques et audiovisuelles, elle enseigne à l'Institut Européen de Cinéma et d'Audiovisuel (Université de Lorraine). Elle est l'auteure notamment de l'ouvrage : *Au revoir les enfants de Louis Malle* (Gremese, 2022).

Le festival Lumière est le rendez-vous mondial du cinéma classique. Une fois par an, c'est à Lyon, ville natale du Cinématographe, que le monde du cinéma célèbre sa vitalité et sa mémoire, à travers une visite contemporaine aux œuvres du passé (films restaurés, rétrospectives, invités, hommages...). Pour sa 15e édition (14/22 octobre 2023), le festival Lumière célébrera la carrière du cinéaste Wim Wenders, qui recevra le Prix Lumière.

En 2022, le festival a proposé de redécouvrir le travail de Louis Malle à travers une grande rétrospective relayée en régions par l'ADRC aux côtés de Malavida Film et Gaumont.

festival-lumiere.org

ÉDITION

AU REVOIR
LES ENFANTS
DE LOUIS MALLE

Aurore Renaut,
Gremese, 2022.

Atlantic City

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 et Presse :
MALAVIDA | 6 rue Houdon
75018 Paris | Tél. : 01 42 81 37 62
www.malavidafilms.com

Textes : Les notules des films sont des extraits du programme du Festival Lumière sauf Vie Privée, texte d'Aurore Renaut.

Crédits photographiques : Gaumont. Pyramide. Malavida

L'ADRC, MALAVIDA présentent

Louis Balle

Gentleman Provocateur

RÉTROSPECTIVE
PARTIE 2

