

L'ADRC
CARLOTTA FILMS
en partenariat avec
le FESTIVAL
LA ROCHELLE
CINÉMA
présentent

PASOLINI 100 ANS !

RÉTROSPECTIVE EN 8 FILMS

Pasolini aurait eu 100 ans cette année ! Difficile d'imaginer que ce poète visionnaire, provocateur et révolutionnaire ait pu atteindre un tel âge mais cet anniversaire nous rappelle surtout combien son cinéma nous touche encore aujourd'hui avec la même force, nous bouscule, nous interpelle et ne ressemble toujours à aucun autre. Sacré et profane, marxisme et christianisme, mythologie et psychanalyse, tout se mélange dans les films de Pasolini qui tout en étant d'une grande modernité rejettent l'évidence de la société capitaliste et le consumérisme de son époque. Changeant constamment d'échelle et de regard, il n'aura eu de cesse de filmer et d'aimer les damnés de la terre (maquereaux, prostituées, sous-prolétaires et marginaux) et de secouer en polémiste irrévérencieux le conformisme de la société italienne de la seconde moitié du XXe siècle.

Aurore Renaut

ACCATTONE

Un film de
Pier Paolo Pasolini
1961 • Italie • 117 mn
Noir & Blanc
Visa : 26 106
Avec
Franco Citti
Franca Pasut
Silvana Corsini
Paola Guidi

Version restaurée

Accattone passe de ses grands jours de proxénète à la misère, quand sa gagnieuse Maddalena est mise en prison. Rejeté par sa femme, il rencontre l'innocente Stella.

Adapté du roman *Ragazze di vita* qui avait fait scandale en 1955, *Accattone* est l'entrée fracassante de Pasolini au cinéma et il s'y révèle déjà un très grand réalisateur. En braquant sa caméra sur les bidonvilles de la périphérie romaine et ses *ragazzi*, il met sur le devant de la scène des populations jusqu'ici invisibles. Dans son cinéma, d'emblée politique et sensuel, les personnages sont des héros tragiques. Son Accattone, proxénète voleur et profiteur est, comme Ettore plus tard, une nouvelle figure christique. Tout le style de Pasolini est déjà là : une esthétique à la fois réaliste et poétique, un noir et blanc lumineux, presque étincelant, restituant le soleil de Rome et niant la modernité. Pasolini sacralise par sa mise en scène et l'utilisation de la musique de Bach les protagonistes de son drame inéluctable.

MAMMA ROMA

Un film de
Pier Paolo Pasolini
1962 • Italie • 107 mn
Noir & Blanc
Visa : 45 805
Avec
Anna Magnani
Ettore Garofolo
Franco Citti
Silvana Corsini
Luisa Loiano

Version restaurée

Mamma Roma, une prostituée d'âge mûr, est libérée de son souteneur et décide de s'occuper de son fils, un petit délinquant.

Deuxième long métrage de Pasolini, *Mamma Roma* est tourné comme *Accattone* dans les banlieues sous-prolétaires de Rome, ces borgate chères au cinéaste. En amoureux des pauvres et des marginaux, Pasolini donne la vedette à une prostituée repentie en quête de confort normal dont il confie le rôle à la plus romaine des actrices, la louve, La femme italienne dans toute sa furieuse et grandiloquente exubérance, Anna Magnani. Pasolini a toujours filmé ses personnages de marginaux comme des héros, que sa référence, littéraire ou picturale, soit mythologique, antique ou renaissante. La Mamma Roma de son film ne fait pas exception, elle est une tragédienne qui ne peut échapper à son destin, tout comme son fils, Ettore (Ettore Garofalo), bel éphèbe caravagesque, *ragazzo* parmi les *ragazzi*, pour qui elle rêvait d'une vie meilleure.

LA RICOTTA

Un film de

Pier Paolo Pasolini

1963 • Italie / France • 35 mn

Couleurs / Noir & Blanc

Visa : 50 118

Sketch du film collectif

RoGoPaG réalisé par

Roberto Rossellini

Jean-Luc Godard

Pier Paolo Pasolini

Ugo Gregoretti

Avec

Orson Welles

Mario Cipriani

Laura Betti

Version restaurée

Un fameux réalisateur américain tourne une version de la Passion du Christ. Sur le plateau entre les prises, les acteurs passent le temps. L'un d'entre eux n'a qu'une idée en tête : trouver à manger.

Moyen métrage issu du programme *RoGo-PaG*, *La Ricotta* fera scandale en Italie et vaudra à Pasolini un procès pour lequel il sera, dans un premier temps, condamné. Annonçant *L'Évangile selon saint Matthieu*, *La Ricotta* met en scène de manière burlesque et tragique la Passion du Christ. Pasolini y désacralise le sacré et prend le contrepied des scènes tournées en montrant le cynisme des techniciens et des acteurs faisant bombance devant les pauvres figurants affamés. C'est tout le sujet de ce moyen métrage fulgurant de 30 minutes de donner à voir les morts-de-faim, ici le bon larron qui finira par mourir – sur la croix – d'une indigestion de ricotta. Le film donne par ailleurs le rôle du metteur en scène à Orson Welles, en double désabusé de Pasolini, qui livre à un journaliste peu concerné une analyse cinglante de la bourgeoisie italienne et de l'homme moyen.

ENQUÊTE SUR LA SEXUALITÉ

COMIZI D'AMORE

Un film de

Pier Paolo Pasolini

1964 • Italie • 92 mn

Noir & Blanc

Visa : 46 004

Avec

Lello Bersani

Alberto Moravia

Cesare Musatti

Pier Paolo Pasolini

Version restaurée

À la manière d'un « commis voyageur », micro à la main, le cinéaste Pier Paolo Pasolini parcourt l'Italie du sud au nord pour sonder les idées et les mots de ses compatriotes sur la sexualité et démonter la culture « petite-bourgeoise » des années 1960...

Tel un journaliste d'investigation, Pier Paolo Pasolini interroge directement ses concitoyens sur quatre points : l'éducation sexuelle auprès des plus jeunes, la question de l'homosexualité, du divorce et la prostitution. Toutes les facettes de la sexualité des Italiens sont passées au crible, ponctuées par les interventions du psychologue Cesare Musatti et de l'écrivain Alberto Moravia. Optant pour une démarche proche du cinéma-vérité, le réalisateur questionne, sonde les corps et les esprits, interrogeant aussi bien l'élite intellectuelle que les classes populaires. Malgré le pessimisme qui peut se dégager des réponses apportées aux questions de Pasolini, *Enquête sur la sexualité* offre une pluralité de paroles, de vies prises dans leurs contradictions, à la fois peu enclines à remettre en question les règles de la société mais également désireuses de ne pas vivre comme leurs aînés.

L'ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU

IL VANGELO SECONDO MATTEO

Un film de
Pier Paolo Pasolini

D'après "L'Évangile selon saint Matthieu"
(Le Nouveau Testament)

1964 • Italie / France
137 mn • Noir & Blanc
Visa : 28 970

Fasciné par la figure du Christ, Pasolini réalise en 1964 une adaptation de **L'Évangile selon saint Matthieu** fidèle au récit, à tel point qu'il recevra le prix de l'Office catholique du cinéma. Sa vision du Christ n'en est pas moins très personnelle. Bien qu'il soit athée, Pasolini s'est beaucoup identifié au personnage de Jésus, un prophète qui n'était pas dénué lui aussi de provocation et qui a été rejeté par la plupart des hommes de son époque. L'analogie va si loin qu'il confiera le rôle de la Vierge au pied de la croix à sa mère ; elle devient ainsi l'une des plus émouvantes pleureuses de l'histoire du cinéma. Tourné dans le sud de l'Italie, pauvre et archaïque, Pasolini poursuit son mélange des genres en multipliant les gros plans quasi documentaires des figurants non professionnels et en accompagnant ses images de musique profane et sacrée (la *Passion* de Bach comme des *negro-spirituals*).

Version restaurée
La vie du Christ racontée à partir d'épisodes de l'Évangile de saint Matthieu.

DES OISEAUX PETITS ET GROS

UCCELLACCI E UCCELLINI

Un film de
Pier Paolo Pasolini
1966 • Italie • 88 mn
Noir & Blanc
Visa : 36 785

Avec
Totò
Ninetto Davoli
Femi Benussi
Rossana Di Rocco
Lena Lin Solaro

Version restaurée

Un corbeau qui parle tente d'initier deux voyageurs, un père et son fils, aux choses de la vie. Devant leur ignorance, il leur raconte une histoire authentique, celle de saint François d'Assise qui, jadis, envoya deux moines évangéliser les oiseaux.

Les gros comme
les petits...

Dans ce conte philosophique, Pasolini souligne l'écart existant entre la théorie et la pratique : le prêche du corbeau ne peut rien contre la cruelle réalité du corps et les inégalités sociales. Aux presque rosselliniennes séquences franciscaines où Totò finit par chanter comme un oiseau, Pasolini oppose celles crues du père et du fils qui défèquent dans un champ voisin. D'un côté, ils sont des sans-cœurs qui viennent réclamer l'argent qui leur est dû à une famille dans le dénuement, de l'autre ils sont de pauvres diables qui doivent eux aussi s'acquitter d'une dette. En définitive, le corbeau donneur de leçons ne sera bon qu'à être mangé. Totò, l'acteur à tête d'oiseau mythique du cinéma populaire, trouve ici l'occasion de donner au cinéma d'auteur toute l'ampleur de sa palette ornithologique.

ŒDIPE ROI

EDIPO RE

Un film de
Pier Paolo Pasolini

1967 • Italie • 105 mn
Couleurs • Visa : 34 881

Avec
Franco Citti
Silvana Mangano
Alida Valli
Carmelo Bene
Julian Beck
Ninetto Davoli

Version restaurée

Un enfant naît d'une mère douce et aimante et d'un père jaloux de l'amour qu'elle porte à l'enfant. Abandonné dans le désert au bout d'une branche, l'enfant est recueilli par un berger qui l'apporte au roi de Corinthe et à la reine. Ils l'adoptent. Adulte, Œdipe fait un rêve étrange qu'il tente de comprendre grâce à l'Oracle de Delphes...

Plus qu'une adaptation de Sophocle, **Œdipe Roi**, 10e film du cinéaste, est une auto-analyse où Pasolini nous donne à voir son propre complexe d'Œdipe. Si la partie centrale est bien une interprétation du mythe de Sophocle, Pasolini ouvre et ferme son film par des séquences situées au XXe siècle, presque autobiographiques. **Œdipe Roi** est une œuvre d'introspection dans laquelle Pasolini convoque aussi les visages de son cinéma (Silvana Mangano jouait déjà la mère dans son précédent film, **Théorème**, Franco Citti, son **Accat-tone** est Œdipe, Ninetto Davoli, le messager joueur de flûte était le compère de Totò dans **Des oiseaux petits et gros**) et poursuit ses recherches formelles : son esthétique cinéma découle de ses réflexions sur une société industrielle qui a perdu son lien avec le sacré.

MÉDÉE

MEDEA

Un film de
Pier Paolo Pasolini

1969 • Italie / France / RFA
110 mn • Couleurs
Visa : 36 687

Avec
Maria Callas
Laurent Terzieff
Massimo Girotti
Giuseppe Gentile
Margareth Clémenti

Version restaurée

Médée la magicienne, fille du roi de Colchide, voit arriver sur sa terre le prince Jason venu enlever la Toison d'Or, l'idole de son peuple. Tombée folle amoureuse du jeune Grec, elle trahit sa famille et son pays en déroband pour lui la Toison d'Or et s'exile à ses côtés.

En 1969, Pasolini adapte une nouvelle pièce antique, la *Médée* d'Euripide. **Médée**, comme **Mamma Roma**, est d'abord la rencontre de Pasolini avec une femme, la Diva, Maria Callas avec qui le cinéaste vit une grande amitié amoureuse. Il s'agira du seul rôle que la Callas acceptera d'interpréter et elle s'y révèle une actrice d'une fascinante force iconique : presque muette, elle exprime par son visage toute la passion et la douleur de son personnage. Pasolini poursuit son analyse du monde mythologique et lui oppose celui moderne et raisonnable qu'il exècre de plus en plus. Médée, la magicienne qui accomplit des rites païens et barbares suit pour son malheur le rusé, raisonnable et laïc Jason. Métaphoriquement, dans ce conte tiers-mondiste, le destin de Médée renvoie à la collision des peuples avec une modernité inadaptée et destructrice.

PIER PAOLO PASOLINI

Poète, écrivain, cinéaste, journaliste, peintre, Pier Paolo Pasolini est une figure essentielle du XXe siècle. Son œuvre et son analyse de l'évolution de la société ont été pendant plusieurs décennies au cœur du monde artistique et intellectuel et n'ont cessé de susciter polémiques et scandales.

Né en 1922 à Bologne d'un père militaire et d'une mère institutrice, qu'il gardera auprès de lui toute sa vie, Pasolini se passionne très jeune pour la poésie. Après la guerre, il rejoint le Parti Communiste italien et la carrière enseignante avant de se faire exclure de l'un et de l'autre pour détournement de mineur. Il s'installe alors dans la banlieue romaine, et se lie d'amitié avec l'intelligentsia de l'époque, les écrivains Elsa Morante et Alberto Moravia, une actrice et chanteuse dont il parlera comme de son « épouse non charnelle », Laura Betti, ou encore le peintre Attilio Bertolucci et son jeune fils, Bernardo, qui sera plus tard son assistant.

En 1955, Pasolini fait scandale en publiant **Ragazzi di vita**, un roman sur les jeunes garçons des borgate avec qui il a découvert une sexualité libre et décomplexée.

C'est comme scénariste qu'il débute au cinéma, notamment de Mario Soldati, Federico Fellini, Mauro Bolognini (il écrit **Le Bel Antonio**) avant de passer à la réalisation, en 1960, avec **Accattone**, dont il confie le rôle éponyme à Franco Citti, le frère de son ami et co-scénariste Sergio, grand connaisseur de l'argot romain et qui sera pour Pasolini un véritable « dictionnaire vivant ». Dès son premier film, Pasolini invente un style qui lui est propre, qui sacralise la réalité et se démarque du néoréalisme. Avec ses deux films suivants, **Mamma Roma** et **La Ricotta**, il boucle une trilogie romaine : dans le premier, il fait appel à Anna Magnani, presque un symbole à elle seule de la romanité. Dans le second, le cinéaste rencontre Ninetto Davoli, qui sera son grand amour

et qu'on retrouve aux côtés de Totò dans le très poétique et visionnaire **Des oiseaux petits et gros** (1966) ; Totò, autre « institution » italienne, avec qui Pasolini tournera aussi plusieurs courts métrages.

Délaissant Rome, le cinéaste entreprend alors une série de voyages, en Italie du Sud où il tourne **L'Évangile selon saint Matthieu** (1964), puis dans le « Tiers-Monde » qui le fascine : en Inde, en Afrique, au Yémen.

La Ricotta

Avec Maria Callas, il explore le récit mythologique de **Médée**, puis de 1970 à 1974, il se lance dans une ode païenne et naïve au corps et à la sexualité, ce sera la **Trilogie de la vie** (**Le Décaméron**, **Les Contes de Canterbury**, **Les Mille et une nuits**) avant de l'abjurer et de réaliser ce qu'il ignore être son dernier film, **Salò ou les 120 jours de Sodome**, une adaptation de Sade dans laquelle le corps et la sexualité sont envisagés comme des véhicules de la société de consommation. Mais il n'en verra pas la sortie : Pasolini est assassiné le 2 novembre 1975. Son corps massacré est retrouvé sur une plage à

Ostie. Crime crapuleux ou assassinat politique ? Les circonstances de sa mort n'ont toujours pas été élucidées.

Aurore Renaut

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 de *Roberto Rossellini, de l'histoire à la télévision* (Bord de l'eau, 2016), *Journal intime de Nanni Moretti* (Bord de l'eau, 2017). Ses recherches portent principalement sur le cinéma italien, les femmes cinéastes et les représentations audiovisuelles de l'histoire.

ÉVÉNEMENT

LA CÉLÉBRATION D'UN CINÉASTE-POÈTE

50e Festival La Rochelle Cinéma
du 1er juillet au 10 juillet 2022

Le 50e Festival La Rochelle Cinéma sera l'occasion de célébrer un cinéaste-poète qui a profondément marqué l'histoire du cinéma et dont la modernité continue d'inspirer les réalisateurs d'aujourd'hui.

Il s'agit de Pier Paolo Pasolini qui aurait eu 100 ans le 5 mars 2022.

Pour cet anniversaire, le Festival La Rochelle Cinéma présente, du 1er au 10 juillet, l'intégralité de son œuvre cinématographique (courts et longs métrages) mais aussi des films auxquels il a collaboré.

Le Fema vous permet de revoir ces films sur grand écran avec un « Parcours Pasolini » où chaque jour un de ses chefs-d'œuvre est présenté puis analysé par un spécialiste.

Plus d'informations sur festival-larochelle.org

PARTENAIRE

Cette rétrospective Pier Paolo Pasolini bénéficie du soutien de l'Association Française des Cinémas d'Art et d'Essai (AFCAE).

art-et-essai.org

ÉGALEMENT EN SALLES

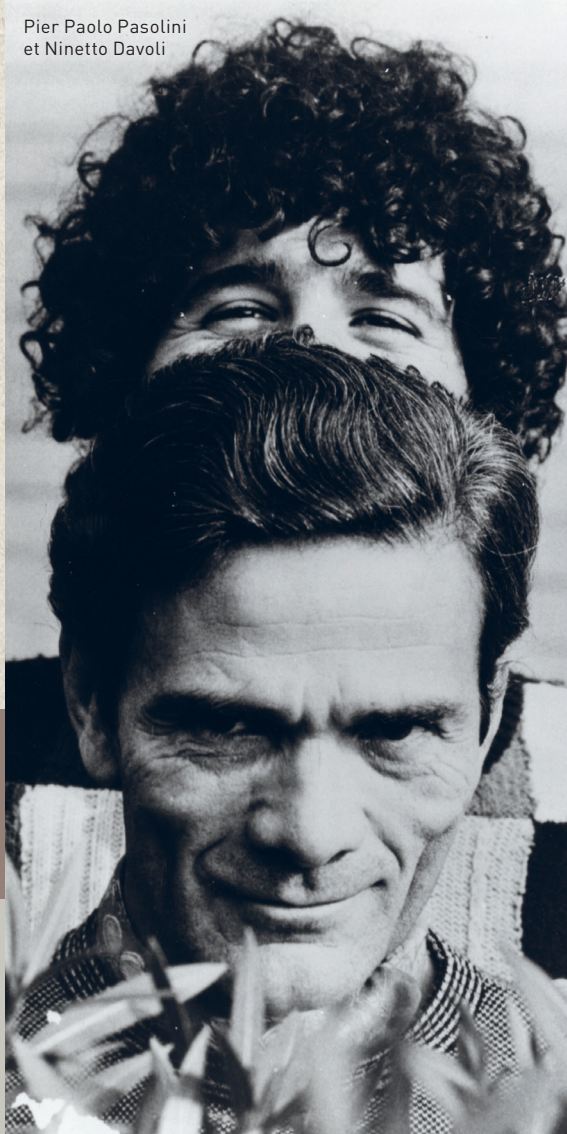
SALÒ OU LES 120 JOURNÉES DE SODOME

Au cinéma le 1er juin 2022, Solaris Distribution

THÉORÈME

Au cinéma le 31 août 2022, Tamasa Distribution

Pier Paolo Pasolini
et Ninetto Davoli

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 1300 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
CARLOTTA FILMS | 5-7 Impasse
Carrière Mainguet 75011 Paris
Tél.: 01 42 24 10 86
www.carlottafilms.com**

Textes : Aurore Renaud sauf Enquête sur la sexualité (Carlotta Films).

Crédits photographiques : ACCATTONE © 1961 SND (GROUPE M6) / COMPASS/MOVIETIME. Tous droits réservés. / MAMMA ROMA © 1962 RTI. TOUS DROITS RÉSERVÉS. / DES OISEAUX PETITS ET GROS © 1966 SND (GROUPE M6). TOUS DROITS RÉSERVÉS. / OEDIPE ROI © 1968 SND (GROUPE M6). TOUS DROITS RÉSERVÉS. / MÉDÉE © 1970 SND (GROUPE M6). TOUS DROITS RÉSERVÉS. / LA RICOTTA © 1963 SND (GROUPE M6). TOUS DROITS RÉSERVÉS. / L'ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU © 1964 STUDIOCANAL IMAGE / ARCO FILM. TOUS DROITS RÉSERVÉS. / ENQUÊTE SUR LA SEXUALITÉ © 1977 SND (GROUPE M6). TOUS DROITS RÉSERVÉS. / PORTRAIT DE PIER PAOLO PASOLINI ET NINETTO DAVOLI, ARCHIVIO PIER PAOLO PASOLINI, BIBLIOTECA DELLA CINETECA DEL COMUNE DI BOLOGNA. DR.

L'ADRC, CARLOTTA FILMS
en partenariat avec le FESTIVAL LA ROCHELLE CINÉMA
présentent

PASOLINI 100 ANS !

RÉTROSPECTIVE EN 8 FILMS

ACCATTONE • MAMMA ROMA • LA RICOTTA • ENQUÊTE SUR LA SEXUALITÉ

L'ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU • DES OISEAUX PETITS ET GROS • CEDIPE ROI • MÉDÉE

VERSIONS RESTAURÉES