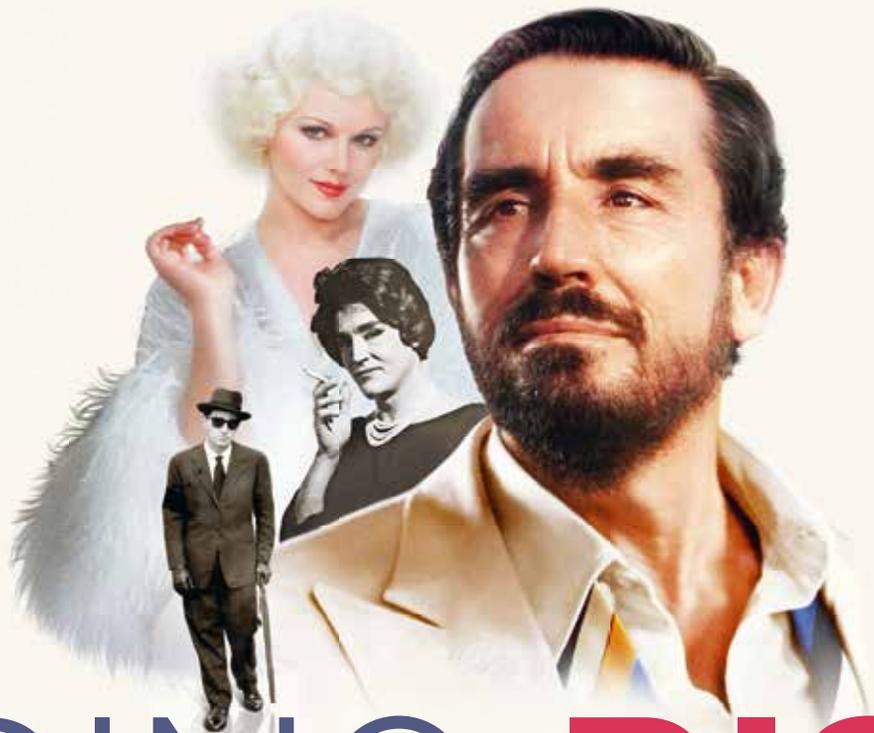

L'ADRC présente
en partenariat avec
**LA CINÉMATÈQUE
FRANÇAISE**
et les **ACACIAS**

DINO RISI

RÉTROSPECTIVE

Même si les plus connus comptent parmi les fleurons du genre, Dino Risi (1916-2008) a toujours trouvé réducteur de résumer ses films à des comédies. D'abord parce que sur quelque cinquante réalisations, tous n'en sont pas, loin s'en faut, et pour les autres des comédies peut-être, mais souvent désespérément drôles. Surtout, Risi se voyait comme un réaliste, un observateur insatiable et lucide qui, au nom du peuple italien, tend à tous les spectateurs, lui compris, un miroir en mouvement.

Bernard Benoliel

La Cinémathèque française

Rétrospective présentée en partenariat avec La Cinémathèque française et Les Acacias à l'occasion de la réédition des films : *Parfum de femme*, *L'Homme à la Ferrari*, *Une vie difficile*, *Au nom du peuple italien* ...

VOYAGES EN ITALIE

Voilà un cinéaste, milanais d'origine et romain à partir de 1950, qui n'a quasiment filmé que des Italiens en Italie, soit des mentalités, des accents, la géographie de la péninsule du nord au sud et, surtout, une Histoire : la fin du fascisme, les années de misère et l'avènement de la démocratie chrétienne (*L'Amour à la ville*, *Une vie difficile*), le leurre du « miracle » économique (*Le Fanfaron*), la fausse libération sexuelle (*L'Homme à la Ferrari*), l'américanisation galopante (*Opération San Gennaro*), la libéralisation en trompe-l'œil du dogme catholique (*La Femme du prêtre*), la corruption systémique (*Au nom du peuple italien*), les années de plomb (*Rapt à l'italienne*), sans oublier les racines pourries de ce second XXème siècle (*La Marche sur Rome*, *La Carrière d'une femme de chambre*). Il remonte même beaucoup plus loin, au temps des Romains, une époque qu'il fait revenir sous une forme bouffonne : ici et là des temples en carton-pâte made in Cinecittà, dans *Pauvres mais beaux* le restaurant « Antica Roma » avec ses serveurs en toge, le latin de cuisine de Vittorio Gassman dans *Le Fanfaron* ou le même Gassman déguisé en centurion dans *Au nom du peuple italien*. Mais c'est aussi, en passant, pour faire sentir un écart ou un gouffre entre les supposées vertus antiques et ce qu'il en reste.

L'HOMME À LA FERRARI

IL TIGRE • Italie • 1967 • 110 min
Noir et Blanc • Couleurs • Visa 36764
Interprètes : Vittorio Gassman, Ann-Margret
Distribution : Les Acacias

Un homme respecté et un père de famille honorable se laisse aller à une liaison avec une amie de son fils qui le rajeunit. Sans se résoudre à abandonner sa famille pour autant, il tente de louvoyer, entre atermolement et lâcheté.

AU NOM DU PEUPLE ITALIEN

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Un film de Dino Risi

Italie • 1971 • 103 min
Couleurs • Visa 41093

Scénario : Age Incrocci,
Furio Scarpelli

Interprètes :
Ugo Tognazzi
Vittorio Gassman
Yvonne Furneaux

Distribution : Les Acacias

En enquêtant sur la mort d'une jeune fille, un honnête magistrat est amené à interroger un riche industriel corrompu qui semble lié à cette disparition...

LA CARRIÈRE D'UNE FEMME DE CHAMBRE

TELEFONI BIANCHI

Un film de Dino Risi

Italie • 1975 • 117 min
Couleurs • Visa 45137

Scénario : Dino Risi,
Bernardino Zapponi,
Ruggero Maccari

Interprètes :
Agostina Belli
Vittorio Gassman
Ugo Tognazzi

Distribution : Les Acacias

Italie, 1935. Marcella rêve de cinéma et quitte son fiancé vénitien, Roberto, pour aller passer des essais à Rome...

Version restaurée 4 K

LES ANNÉES 50

L'Italie comme spectacle permanent, Risi s'y est toujours tenu, tirant de son cher pays une série de portraits comme autant de poses dans un photomaton et, en médecin (sa formation initiale), délivrant des bulletins de santé, l'un après l'autre, à la fois coup de grâce et antidote qui laissent le patient/spectateur entre la vie et la mort, mais toujours pour son bien. Ainsi, épaulé par une escouade de scénaristes incisifs (Campanile et Franciosa, Age et Scarpelli, Sonogo, Scola, Maccari...), il a vraiment opéré décennie par décennie. D'abord, les années 1950 : des comédies « pures » (*Pain, amour, ainsi soit-il*, la « trilogie optimiste » des *Pauvres mais...*, *Le Veuf*), des intrigues à base de saynètes ou de sketches qui ne disent pas encore leur nom (*L'Homme aux cent visages*), des films où affleure déjà un sens aigu de la situation et du détail : une figure, une mimique, un geste, une posture, un regard, une intonation qui, mis ensemble, dessinent un caractère et un « type » d'Italien bête et malin, dragueur, énergique, hyperactif même, se dédoublant sans compter pour surtout ne jamais travailler, rusé et voleur s'il le faut, se défendant à sa manière et l'air de rien contre toute forme de conditionnement au nom d'une cause abstraite ou « supérieure ».

TRILOGIE

Tout le talent du cinéaste italien est déjà présent dans ce triptyque sur l'Italie des années 1950.

Distribution : Les Films du Camélia

PAUVRES MAIS BEAUX

POVERI MA BELLI • Italie • 1956 • 101 min
Noir et Blanc • Visa 20300

BELLES MAIS PAUVRES

BELLE MA POVERE • Italie • 1957 • 98 min
Noir et Blanc • Visa 20583

PAUVRES MILLIONNAIRES

POVERI MILIONARI • Italie • 1959 • 95 min
Noir et Blanc • Visa 144956

LE VEUF

IL VEDOVO

Un film de **Dino Risi**

Italie • 1959 • 92 min
Noir et Blanc • Visa 147126

Scénario : **Fabio Carpi, Sandro Continenza, Dino Risi, Rodolfo Sonogo, Dino Verde**

Interprètes :
Alberto Sordi, Franca Valeri, Leonora Ruffo

Distribution : **Les Acacias**
Version restaurée

Alberto Nardi, homme d'affaires médiocre et dépensier, est marié à la riche et dominante Elvira. Il apprend sa mort dans un accident de train. Mais comment cacher sa joie en ce temps de deuil ?

L'HOMME AUX CENT VISAGES

IL MATTATORE

Un film de **Dino Risi**

Italie • 1959 • 104 min
Noir et Blanc • Visa 23901

Scénario : **Alessandro Continenza, Ettore Scola, Ruggero Maccari**

Interprètes :
Vittorio Gassman, Dorian Gray, Anna Maria Ferrero

Distribution : **Carlotta Films**
Version restaurée

Gerardo et sa femme Annalisa mènent une existence tranquille, au grand dam de celui-ci, connu autrefois pour sa capacité à incarner de multiples personnages dans le but d'escroquer les gens...

LES ANNÉES 60

Provoqué et stimulé par *La dolce vita* de Fellini qui sort en Italie en février 1960, Risi ouvre la nouvelle décennie avec une suite de grands films : *Un amour à Rome*, *Une vie difficile*, *Le Fanfaron*, *La Marche sur Rome*, *Les Monstres*. Les trois premiers, narrations subtiles et unifiées au service d'une vision de la nature humaine, ne doivent presque rien à la comédie, même s'il est toujours possible (d'essayer) d'en rire. Jusqu'au moment où la pluie et les larmes coulent sur le visage détrempé de Mylène Demongeot, où le couperet tombe pour faire taire « le fanfaron » à tête de mort, où la vie si difficile de l'intègre Silvio (poignant Alberto Sordi) ne vire même plus au drame mais à la tragédie. Quant aux deux derniers titres cités, ils radicalisent les farces des années 1950 en portant l'art du trait incisif, le grotesque et la satire à un degré de férocité inconnu jusque-là, ou oublié : les *Satires* de Juvénal, poète romain du début du IIème siècle, la *commedia dell'arte* (avec Gassman en Matamore et Ugo Tognazzi en Polichinelle). Comme si l'ennemi – toutes les formes de pouvoir, de la politique à la religion, de la télévision aux loisirs en passant par la publicité, et avec elles toutes les images de pouvoir –, soudain, se précisait à l'heure de la consommation triomphante et abrutissante.

UNE VIE DIFFICILE

UNA VITA DIFFICILE

Un film de **Dino Risi**

Italie • 1961 • 118 min
Noir et Blanc • Visa 47206

Scénario : **Rodolfo Sonogo**

Musique : **Carlo Savina**

Interprètes :

Alberto Sordi

Lea Massari

Franco Fabrizi

Distribution : **Les Acacias**

Version restaurée

Un journaliste engagé peine à subvenir aux besoins de sa famille. Son épouse lui reproche son idéalisme et son manque d'ambition. Lorsqu'elle le quitte, il accepte de se compromettre avec un riche industriel.

LE FANFARON

IL SORPASSO

Un film de **Dino Risi**

Italie • 1962 • 108 min
Noir et Blanc • Visa 27065

Scénario : **Dino Risi**,
Ettore Scola,
Ruggero Maccari

Interprètes :

Vittorio Gassman

Jean-Louis Trintignant

Catherine Spaak

Distribution :

Splendor Films

Version restaurée 4K

Un Méditerranéen très en verve, désinvolte, charmeur et... fanfaron, fait la connaissance d'un étudiant en droit studieux, timide et complexé. Il va lui faire vivre deux jours de randonnées trépidantes de Rome à Viareggio...

LES ANNÉES 70

Les années 1970 s'avèrent tristement idéologiques (*Au nom du peuple italien*, *Rapt à l'italienne*, *Cher papa*) et profondément mélancoliques (*Parfum de femme*, *Dernier amour*, *Fantôme d'amour*). L'Italie moderne, son cinéma et Risi vieillissent ensemble. Le désenchantement recouvre tout et les deux rôles que tient Gassman dans *Âmes perdues*, d'un côté un grand bourgeois glacial et dominateur, de l'autre son frère ou son double, un « monstre » grimaçant et dément enfermé dans le placard d'un palace vénitien, disent entre autres la place qu'il reste à la « comédie à l'italienne » pour s'exprimer dans un pays qui s'enfonce lentement.

ÂMES PERDUES

ANIMA PERSA

Un film de **Dino Risi**

Italie • 1976 • 102 min
Couleurs • Visa 45877

Scénario : **Dino Risi**, **Bernardino Zapponi**, d'après le roman de **Giovanni Arpino**

Interprètes :
Vittorio Gassman
Catherine Deneuve
Danilo Mattei

Distribution : **Les Acacias**
Version restaurée

Venu étudier la peinture à Venise, Tino est logé dans l'étrange demeure de son oncle Fabio qui ne cesse d'humilier sa jeune épouse Elisa. Intrigué par des bruits, Tino découvre qu'un autre membre de la famille, devenu fou, vit secrètement dans une pièce de la villa...

PARFUM DE FEMME

PROFUMO DI DONNA

Un film de **Dino Risi**

Italie • 1974 • 103 min
Couleurs • Visa 44324

Scénario : **Ruggero Mac-cari**, **Dino Risi** d'après le roman de **Giovanni Arpino**

Interprètes :
Vittorio Gassman
Alessandro Momo
Agostina Belli

Distribution : **Les Acacias**

Version restaurée 4K
par **TF1 Studio**

Il y a sept ans, Fausto a perdu sa main gauche et ses yeux dans un accident. Il recrute Ciccio, un jeune ordonnance, pour l'accompagner pendant une semaine jusqu'à Gênes. Fausto y retrouve Sara qui depuis l'adolescence se consume d'amour et d'adoration pour lui qui la rudoie, la repousse et l'humilie sans cesse.

DERNIERS FEUX

C'est peut-être au cours de ces années où il jette ses derniers feux, alors que ses films sont passés en couleurs et que leur esthétique se fait plus ingrate que Risi devient le plus cinématographique. Comme Buñuel qu'il admirait, il fait des images simples, sans apprêts ni qualités, des images presque ratées (non publicitaires) qui s'en prennent frontalement aux pouvoirs, eux-mêmes producteurs de « bonnes et belles » images : Ornella Muti devenue speakerine sexy sur une chaîne à la Berlusconi dans *Dernier amour*. Images néfastes ou vulgaires, mais toutes puissantes, capables de coloniser pour longtemps les consciences collectives et les imaginaires. De plus en plus seul, Risi joue image contre image en espérant que ses films, miroirs devenus loupes, puissent encore faire le lien ou servir de raccord entre l'observation sans concession des monstruosité du dehors et l'expérience intime de chaque spectateur.

DERNIER AMOUR

PRIMO AMORE

Un film de Dino Risi

Italie • 1977 • 115 min
Couleurs • Visa 48523

Scénario :
Ruggero Maccari,
Dino Risi

Interprètes :
Ugo Tognazzi
Ornella Muti

Distribution : Les Acacias
Version restaurée

Ex-gloire de la comédie, Picchio arrive dans une maison de retraite pour anciens comédiens. Il tombe amoureux de la jeune Renata, et décide de la suivre à Rome, pour vivre la première aventure amoureuse de sa retraite...

JEUNE PUBLIC

Redécouvert dernièrement, *Il Giovedì* est réalisé juste avant *Les Monstres* (1963) et se rapproche comme ce dernier de la commedia dell'arte. La gestuelle moderne et sophistiquée de Dino (Walter Chiari) n'est pas sans rappeler le personnage d'Arlequin.

IL GIOVEDÌ

Un film de Dino Risi

Italie • 1963 • 101 min
Noir et Blanc
Visa 130843

Interprètes :
Walter Chiari
Michèle Mercier
Roberto Ciccolini

Distribution :
Unzéro Films

Version restaurée

Dino, la quarantaine, qui vit séparé de son épouse, profite d'un jeudi passé en compagnie de son jeune fils de 5 ans, Robertino, pour tenter de retrouver son estime...

FILMS À SKETCHES

Le Film à sketches fut une des formes importantes de la comédie italienne, terrain idéal pour la mise en place directe, grinçante, immédiate de situations d'une drôlerie souvent dérangeante.

LES MONSTRES

I MOSTRI

Un film de Dino Risi

Italie • 1963 • 121 min
Noir et Blanc • Visa 28543

Interprètes :

Ugo Tognazzi
Vittorio Gassman

Distribution :

Splendor Films

Version restaurée

Dix-neuf sketches, souvent féroces, sur les petites bassesses de tous les jours.

LES COMPLEXÉS

I COMPLESSI

Un film de
Dino Risi, Franco Rossi,
Luigi Filippo D'Amico

Italie, France • 1965
1h45 • Visa 29506

Interprètes :

Nino Manfredi
Alberto Sordi
Ugo Tognazzi

Distribution :

Ciné Sorbonne

Trois histoires où des personnages complexes se débattent avec leurs angoisses, trois variations sur la société italienne.

ÉVÈNEMENT

DINO RISI

FILMS, CONFÉRENCE

La Cinémathèque française
15 déc 2020 → 24 janvier 2021
51 rue de Bercy, Paris 12
www.cineamatheque.fr

LA
CINÉMATHEQUE
FRANÇAISE

Cette rétrospective proposée en régions par l'ADRC bénéficie du soutien de l'Association Française des Cinémas d'Art et d'Essai (AFCAE).

www.art-et-essai.org

AFCAE
CINÉMAS ART & ESSAI

Le 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 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

 L'adrc
Agence pour le Développement
Régional du Cinéma

 **Centre national
du cinéma et de
l'image animée**

Textes : Bernard Benoliel

Crédits photos : LE VEUF © 1960 SURF FILM. Tous droits réservés. / AMES PERDUES © Dean Film Srl - 1976 / AU NOM DU PEUPLE ITALIEN © 1971 STUDIOCANAL - International Apollo Films / DERNIER AMOUR © Dean Film Srl - 1978 / L'HOMME À LA FERRARI © 1967 STUDIOCANAL - Fair Film / LA CARRIÈRE D'UNE FEMME DE CHAMBRE © Dean Film Srl 1975 / PARFUM DE FEMME © 1974 TF1 DROITS AUDIOVISUELS - DEAN FILM / UNE VIE DIFFICILE © 1961 STUDIOCANAL - DINO DE LAURENTIS CINEMATOGRAFICA / LES COMPLEXÉS © 1965 SNC (Groupe M6) / Compass - Movietimes / LE FANFARON, LES MONSTRES © Splendor Films / PAUVRES MAIS BEAUX, BELLES MAIS PAUVRES, PAUVRES MILLIONNAIRES © Les Films du Camélia / L'HOMME AUX CENT VISAGES © 1960 SURF FILM. Tous droits réservés. / IL GIOVEDÌ © 1963 SNC (Groupe M6) / Compass - Movietimes

Illustrations de l'affiche : Alain Baron, Gil Jouin

L'ADRC PRÉSENTE
EN PARTENARIAT AVEC LA CINÉMATHEQUE FRANÇAISE
ET LES ACACIAS

DINO RISÌ

RÉTROSPECTIVE

PAUVRES MAIS BEAUX • BELLES MAIS PAUVRES • PAUVRES MILLIONNAIRES • L'HOMME AUX CENT VISAGES • LE VEUF
UNE VIE DIFFICILE • LE FANFARON • IL GIOVEDÌ • LES MONSTRES • LES COMPLEXÉS • L'HOMME À LA FERRARI
AU NOM DU PEUPLE ITALIEN • LA CARRIÈRE D'UNE FEMME DE CHAMBRE • PARFUM DE FEMME • ÂMES PERDUES • DERNIER AMOUR