

L'ADRC et
MALAVIDA
présentent



Jerzy
SKOLIMOWSKI
RÉTROSPECTIVE



Jerzy Skolimowski est l'invité d'honneur du Festival International du Film Restauré Toute la mémoire du monde organisé par La Cinémathèque française. Issu de la célèbre école de cinéma de Lodz, en Pologne, il a été un des réalisateurs les plus novateurs du jeune cinéma polonais des années 1960 avant de poursuivre une carrière internationale. Désarrois de l'adolescence et angoisse de l'entrée dans l'âge adulte, sentiment du tragique et de la dimension absurde et burlesque du monde contemporain, autant de signes particuliers d'une œuvre qui n'a cessé d'inventer ses formes d'expression. Plusieurs de ses films récemment restaurés (*Travail au noir*, *Walkover*, *Signes particuliers : néant* et *l'invisible Bateau phare*) ressortent au cinéma.



SIGNES PARTICULIERS: NÉANT

RYSOPIS

Un film de
Jerzy Skolimowski

Pologne • 1964 • 76 min
N&B • VOSTF

Scénario :
Jerzy Skolimowski

Interprètes :
Jerzy Skolimowski
Elzbieta Czyzewska
Tadeusz Minc

Film restauré en 4K par
Studio Filmowe Kadr dans
le cadre du programme
Polish Film Classics.

Ressortie en salles par
Malavida le 20 mars 2019.



Les errances d'un jeune homme, entre obligations d'étudiant dilettante, tensions avec sa compagne et nécessité de gagner sa vie, les quelques heures qui précèdent son départ inopiné pour le service militaire.



Jerzy Skolimowski conçoit **Rysopis** alors qu'il est encore étudiant à l'école de cinéma de Łódź. Il utilise la moindre chute de pellicule fournie lors des exercices pratiques pour tourner des scènes destinées à son futur film, réalisant ainsi des plans séquences audacieux. « J'étais trop pressé, trop ambitieux, trop énergique, trop jeune ! », dira-t-il.

Skolimowski défie donc des règles du métier mais aussi les lois du récit. Son film ne cesse de se construire et se déconstruire à mesure qu'il se déroule. Les séquences paraissent autonomes les unes des autres. La chronologie, les propos, les personnages et les situations s'entremêlent dans une mosaïque dispersée favorisant la perte de repère et, parfois même, la contradiction. Tout en ruptures et en digressions mais parfaitement maîtrisé, **Rysopis** est semblable à son personnage, Andrzej Leszczyc (interprété par Skolimowski), jeune recrue volontaire tergiversant durant les quelques heures qui précèdent son départ pour le service militaire. « Je voudrais être entraîné quelque part malgré moi. Tout en pouvant exercer mon libre-arbitre malgré tout. Pouvoir choisir la direction, la vitesse, l'itinéraire » déclare Andrzej. Film ancré dans la réalité de la jeunesse polonaise de 1964, il est le portrait d'une génération qui ne se reconnaît pas dans les productions cinématographiques existantes. En cela, il annonce le film suivant, **Walkover**, dans lequel les thèmes rejaillissent et la forme se précise encore davantage.

Samantha Leroy

Le tournage de Signes particuliers : néant a duré deux ans et il fallait quelqu'un qui pendant tout ce temps puisse garder la même apparence, le même physique, le même costume, la même allure. Voilà pourquoi il a fallu que je joue moi-même. Puis j'ai continué avec le même personnage dans Walkover.

Jerzy Skolimowski

TRAVAIL AU NOIR

MOONLIGHTING

Un film de
Jerzy Skolimowski

Grande-Bretagne • 1982
94 min • Couleurs • VOSTF

Scénario :
Jerzy Skolimowski

Interprètes :
Jeremy Irons
Eugene Lipinski
Jirí Stanislav

Eugeniusz Haczkwicz

Film restauré en 2K par
Goldcrest pour **MK2**.

Ressortie en salles par
Malavida le 20 mars 2019.



Trois maçons polonais et leur contre-maître, Nowak, viennent à Londres travailler au noir. Nowak, autoritaire, est le seul à parler anglais. Lorsqu'il prend connaissance du coup d'Etat en Pologne, il tait la nouvelle à ses compatriotes.

Jerzy Skolimowski réalise *Travail au noir* en réaction à la grave crise qui éclate dans son pays en décembre 1981. Le Parti communiste au pouvoir a instauré la loi martiale face à la montée du tout jeune syndicat Solidarnosc. Le cinéaste vit alors en exil à Londres. Il réunit chez lui quatre scénaristes qui doivent composer un récit à partir de ses indications. Il cherche un acteur pour le rôle principal, celui du contremaître Nowak. Il contacte Jeremy Irons. Le film devra se faire en quelques semaines car Irons est enthousiaste mais doit tourner un mois plus tard pour une autre production.

Après une scène d'exposition à l'aéroport de Londres, *Travail au noir* se déploie dans un espace réduit, un quartier résidentiel de la ville. Trois ouvriers polonais et leur contremaître se trouvent coincés entre une maison à rénover, le supermarché voisin et quelques commerces du quartier. Dans ce petit périmètre, Skolimowski se livre à une réflexion subtile et complexe, amusée et douloureuse, sur le monde contemporain. Nowak et ses ouvriers sont coupés de leurs épouses ou familles, mais aussi du drame que traverse la Pologne. L'événement n'apparaît à Nowak que par les images froides de téléviseurs en vitrine. Il parle à une photographie de sa femme et l'imagine jusqu'à l'obsession dans les bras de son patron. Mais la petite troupe venue de l'Est fait aussi la découverte brutale de l'Occident : ses cadences de travail infernales (les accidents de chantier et les manipulations de Nowak), son individualisme radical (la mesquinerie des voisins londoniens), la prégnance de la surveillance et l'insécurité qu'elle engendre (les scènes récurrentes de vol à la supérette), une société où les individus se font tous concurrence.

Pauline de Raymond

Le 12 décembre 1981. La loi martiale a été instaurée en Pologne et j'étais très inquiet. Rentrer ? C'était terrible, ils tiraient sur des gens... Au bout de quelques jours mon émotion surmontée, je me suis dit qu'il fallait que je fasse quelque chose, un film, un scénario...»

Jerzy Skolimowski



WALKOVER

Un film de

Jerzy Skolimowski

Pologne • 1965 • 75 min
N&B • VOSTF

Scénario :

Jerzy Skolimowski

Interprètes :

Jerzy Skolimowski

Aleksandra Zawieruszkana

Krzysztof Chamiec

Film restauré en 4K par
Studio Filmowe Kadr dans
le cadre du programme
Polish Film Classics.

Ressortie en salles par
Malavida le 10 avril 2019.



Andrzej Leszczyc, ancien boxeur, retrouve par hasard une femme qui l'a jadis trahi. Elle l'invite à l'accompagner dans sa journée et il en tombe amoureux. Mais une vieille connaissance le convainc de remonter sur le ring.



Dans le prolongement de son premier film **Rysopis**, Jerzy Skolimowski écrit et réalise **Walkover** en 1965, en République populaire de Pologne, encore sous contrôle soviétique. Influencé par une Nouvelle Vague naissante, en France comme dans les pays de l'Est, dont il sera l'un des maîtres d'œuvre, le cinéaste poursuit sa déambulation en reprenant son personnage principal qu'il interprète lui-même. Andrzej, trentenaire charismatique et indomptable, semble vivre sans illusions, refusant de participer à un monde qui ne lui convient pas, ne se reconnaissant ni dans « le peuple travailleur », ni dans la peau du boxeur qu'il était jadis. Sous le charme de Teresa, ancienne étudiante à polytechnique, il l'accompagnera et remontera sur le ring.

Au détour d'une conversation, un faux prêtre un peu dérangé l'encourage à se confesser. À la question : « Quelles fautes avoue-t-on d'habitude ? », l'homme répondra : « De ne plus croire en rien, ou d'être coupable de la mort d'un autre. » Ainsi, en donnant souvent la parole aux fous, aux bureaucrates et aux situations absurdes, Jerzy Skolimowski fait cheminer ce jeune couple polonais dans Płock, ville en devenir, qui semble davantage se déconstruire, offrant des paysages chaotiques, industriels et désenchantés. Leurs égarements sont des longs plans-séquences, inventifs et élaborés. Le montage et les raccords sont à contre-courant des règles établies, les regards caméras surprenants et les dialogues impertinents. **Walkover** annonce la puissance du cinéma de Skolimowski.

Hervé Pichard

*Il y a la scène où je saute du train dans **Walkover**. C'est sans trucage. Quand j'étais très jeune, je prenais le train à Varsovie pour aller à une école située exactement entre deux stations. Comme j'étais toujours en retard, je sautais du train en marche pour gagner du temps !*

Je pense qu'un bon comédien doit avoir une souplesse physique. C'est extrêmement important. C'est pour cette raison que j'essaie d'exploiter au maximum les capacités physiques de mes acteurs.

Jerzy Skolimowski

LE BATEAU PHARE

THE LIGHTSHIP

Un film de
Jerzy Skolimowski

Etats-Unis • 1985 • 92 min
Couleurs • VOSTF

Scénario : **William Mai**,
David Taylor, d'après le
roman de **Siegfried Lenz**

Interprètes :
Robert Duvall
Klaus Maria Brandauer
Michael Lyndon

Film restauré
en 4K par **Malavida**

Ressortie en salles par
Malavida et **L'Atelier**
d'Images le 10 avril 2019.



Le Capitaine Miller récupère son fils adolescent, Alex, des mains de la police. De retour sur le Hatteras, un bateau-phare ancré au large des côtes de Virginie, l'équipage recueille trois hommes dérivant dans leur canot endommagé...

Unique film véritablement américain de Jerzy Skolimowski, cinéaste habitué aux productions apatrides, **Le Bateau phare** entretient une relation ambiguë avec sa terre d'accueil. C'est un film qui reste au large du système hollywoodien comme de son territoire, puisque l'essentiel de l'action se déroule en mer. Skolimowski s'acquitte de la commande (un film noir houstonien, presque un remake de **Key Largo**, 1948) tout en signant un film très personnel. Un de ses premiers scénarios, **Le Couteau dans l'eau** de Roman Polanski (1963), était déjà un huis-clos maritime. Et selon la règle des tournages confinés, l'histoire du film a contaminé sa fabrication, marquée par des affrontements entre Klaus Maria Brandauer et Jerzy Skolimowski, à l'image des rivalités d'ego entre l'impossible Capitaine Miller et son ennemi à l'écran, Calvin Caspary (Robert Duvall). De même, la ressemblance physique entre Skolimowski et Brandauer n'est pas fortuite, puisque ce dernier joue le père de Michael Lyndon, fils du cinéaste. En adoptant un académisme de façade et sans trop se soucier des conventions du genre, le cinéaste a préservé l'énergie et la tension de ses plus grandes réussites : les contingences de la réalité ont toujours nourri son art.

Olivier Père

*Certains acteurs sont si bons que je n'ai pratiquement rien à faire. Robert Duvall dans **Le Bateau phare** était absolument parfait quoi qu'il fasse. Nous n'avons pas eu besoin de parler. J'ai été d'ailleurs très amusé lorsque, deux ans après le tournage, un journaliste lui a demandé quel était pour lui le meilleur directeur d'acteur qu'il ait rencontré. Il a répondu qu'il avait tout appris de Jerzy Skolimowski alors que je ne l'avais pratiquement pas dirigé !*

Jerzy Skolimowski



LE DÉPART

Un film de
Jerzy Skolimowski

Belgique • 1967 • 86 min
N&B • VOSTF

Scénario :
Andrzej Kostenko
Jerzy Skolimowski

Interprètes :
Jean-Pierre Léaud
Catherine Dupont



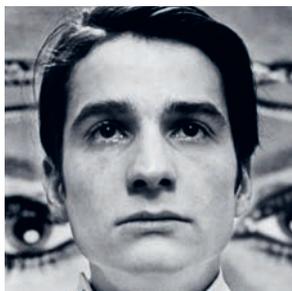
Restauration 2K financée par **Malavida**, à partir d'un fichier réécalonné et validé par le directeur de la photographie **Willy Kurant**.

Distribution : **Malavida**.

Un jeune garçon coiffeur bruxellois a une passion : les voitures rapides. Après s'être inscrit à un rallye, il découvre que la Porsche qu'il comptait discrètement emprunter à son patron ne sera pas en ville...

Tourné à Bruxelles par un cinéaste qui ne parle pas la langue de ses acteurs, **Le Départ** est fidèle aux instincts de son auteur, « poète et boxeur » porté par le goût du jeu et de l'engagement physique : film de l'élan, ouvert à l'instant et aux bifurcations qui s'y logent, il est en pleine affinité d'esprit avec le jazz free de sa bande-son, dû au musicien Krzysztof Komeda. Cet élan est porté par Jean-Pierre Léaud, plus burlesque que jamais, saisi d'accélération, d'arrêts brusques et de redémarrages soudains. Et il faut attendre la ligne d'arrivée pour comprendre que, tout capricant qu'il soit, **Le Départ** savait magnifiquement où il voulait aller.

Nicolas Le Thierry d'Ennequin



DEEP END

Un film de
Jerzy Skolimowski

RFA / USA • 1970
91 mn • Couleurs • VOSTF

Scénario :
Jerzy Skolimowski en
collaboration
avec **J. Gruza**
et **B. Sulnik**

Interprètes :
Jane Asher
John Moulder-Brown,
Karl-Michael Vogler
Christopher Sandford

Restauration 2K par
Bavaria Media en
Coopération avec
Cinepostproduction.

Distribution :
Carlotta Films.



À Londres, un jeune adolescent de quinze ans est engagé comme homme à tout faire dans une piscine publique. Il tombe amoureux d'une jeune femme qui travaille au même endroit.

Initialement intitulé **Point de départ**, le projet de **Deep End** intervient dans le parcours de Jerzy Skolimowski alors qu'il vient de tourner, de son propre aveu, son film le plus raté, **Les Aventures du Brigadier Gérard**. Dans le quartier de Kensington à Londres, il écrit le scénario d'un film dont le personnage principal, Mike, au sortir de l'adolescence, ressemble par bien des égards à Marc, le héros du **Départ** qu'il a réalisé trois ans plus tôt à Bruxelles avec Jean-Pierre Léaud. Il le prolonge en quelque sorte. Skolimowski filme là aussi la difficulté du passage à l'âge adulte avec l'humour noir et le sens de l'absurde qui le caractérisait déjà.

Bernard Payen

REPÈRES

BIO-FILMOGRAPHIQUES

Après avoir publié des poèmes remarquables et été scénariste pour Andrzej Wajda et Roman Polanski (*Les Innocents charmeurs*, *Le Couteau dans l'eau*), Jerzy Skolimowski fut le représentant le plus talentueux du jeune cinéma polonais des années 1960 avec des films comme *Rysopis*, *Walkover* et *Le Départ*, salués à l'époque avec admiration par Jean-Luc Godard. En 1967, *Haut les mains !* lui vaut de graves problèmes avec la censure qui le forcent à s'exiler et à entamer une seconde partie de carrière plus chaotique mais néanmoins marquée par d'autres grands films (*Deep End*, *Le Cri du sorcier*, *Travail au noir*, *Le Bateau phare*, *Ferdynandurke...*).

Il tournera alors en Italie, aux États-Unis et surtout en Angleterre, en s'adaptant admirablement à des contraintes économiques inconfortables. En 1991, après quelques expériences qu'il juge malheureuses, il se retire pendant 17 ans pour s'adonner totalement à la peinture, art qu'il a toujours pratiqué parallèlement au cinéma. En 2008, il fait enfin un très attendu retour avec *Quatre nuits avec Anna*, qui sera suivi deux ans plus tard d'*Essential Killing*, deux films qui prouvent qu'il n'a rien perdu de son talent et qui le placent à nouveau parmi les cinéastes contemporains les plus importants. Son dernier film *11 minutes* est sorti en 2015.

Jacques Déniel, Alain Keit et Marcos Uzal.

ÉVÈNEMENT



FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM RESTAURÉ
TOUTE LA MÉMOIRE
DU MONDE

JERZY SKOLIMOWSKI INVITÉ D'HONNEUR DU FESTIVAL

Du 13 au 17 mars 2019, Toute la mémoire du monde propose une sélection des dernières restaurations de prestige. À travers un programme cinéophile et éclectique, la manifestation rend hommage au travail des archives, des ayants droit, des studios et des laboratoires pour sauver les œuvres du passé. Le Festival sera suivi d'une rétrospective intégrale Jerzy Skolimowski, à La Cinémathèque française, jusqu'au 4 avril 2019. L'ADRC et l'AFCAE s'associent à La Cinémathèque et proposent un hommage à Jerzy Skolimowski dans plusieurs cinémas Art et Essai en régions.

LA CINÉMATHEQUE
FRANÇAISE



AFCAE
CINÉMAS ART & ESSAI

ÉDITION

JERZY SKOLIMOWSKI SIGNES PARTICULIERS

Sous la direction de Jacques Déniel, Alain Keit, Marcos Uzal



Collection : Côté Cinéma
Coédition : Cinéma Jean Vigo de Gennevilliers & Yellow Now
Ce livre réunissant des admirateurs de longue date de l'œuvre de Skolimowski célèbre un cinéaste qui aura traversé de façon aventureuse cinquante ans de l'histoire du cinéma en sachant toujours retomber sur ses pieds malgré divers échecs et désillusions.
www.yellownow.be

Ce 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, présidée par le cinéaste Christophe Ruggia, 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 : La Cinémathèque française et Yellow Now.
Citations : *Jerzy Skolimowski : signes particuliers* - Gennevilliers ; Cinéma Jean-Vigo ; Crisnée (Belgique) ; Yellow Now, 2013.

Crédits photographiques :

Signes particuliers : néant, *Walkover*
Le Départ, *Travail au noir*, *Le Bateau phare* © Malavida.
Deep End © Bavaria.

RÉTROSPECTIVE JERZY SKOLIMOWSKI

« L'IMPORTANT
C'EST DE LUTTER »

Skolimowski



TRAVAIL AU NOIR



RYSOPIS



WALKOVER



LE BATEAU PHARE