L'ADRC
présente
en partenariat avec le
Centre Pompidou

TODD HAYNES
CHIMÈRES AMÉRICAINES

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

Né en 1961 en Californie, Todd Haynes appartient aujourd'hui, aux côtés de Kelly Reichardt et Gus Van Sant, à une famille de cinéastes américains indépendants ayant grandi au cœur de la contre-culture.

S'il s'amuse à dire qu'il a découvert le cinéma grâce à la figure éminemment populaire de Mary Poppins, l'ensemble de son œuvre (...) retourne méticuleusement les mythes fondateurs de l'Amérique. Dès ***Superstar: The Karen Carpenter Story*** (...) et ***Safe***, le cinéaste, qui revendique son homosexualité (...), questionne les normes sociales, sexuelles, artistiques, pour mieux les dépasser. Concevant le cinéma comme l'art de l'artifice, Todd Haynes signe des mises en scène flamboyantes. Mêlant fascination du sujet et puissance du cinéma, il interroge les figures artistiques les plus éminentes des 19e et 20e siècles.

Eva Markovits, chargée de programmation, service des cinémas, Centre Pompidou

Cette rétrospective est proposée en régions par l'ADRC, aux côtés des distributeurs, en partenariat avec le Centre Pompidou à l'occasion de l'événement ***Todd Haynes, Chimères américaines*** et de la sortie de son dernier long métrage ***May December*** par ARP Sélection.

Loin du paradis

LOIN DU PARADIS

Un film de
Todd Haynes

2002 • 107 min
Visa n° 106 604

Scénario:
Todd Haynes

Avec
Julianne Moore
Dennis Haysbert

Mostra de Venise 2002 : Coupe Volpi de la meilleure interpretation feminine à Julianne Moore

Distribution :
ARP Sélection

Dans l'Amérique provinciale des années 50, Cathy Whitaker est une femme au foyer exemplaire, une mère attentive, une épouse dévouée. Cathy sourit toujours. Lorsque l'amitié qui la lie à son jardinier provoque un scandale, elle est forcée, derrière son sourire, d'affronter la réalité.

"Ce qui me plaît dans les mélodrames, c'est que vous finissez toujours par y plonger émotionnellement. Ces films évoquent des dynamiques sociales, des notions que tout le monde a vécues telles que l'amour, le désespoir, la trahison. Le spectateur est aspiré. C'est ce que j'ai voulu provoquer. [...] Tourner aujourd'hui un mélo des années 50 peut sembler bien étrange. Pourtant plaquer sur la prétendue innocence des années 50 des sujets aussi explosifs que le racisme et la sexualité permet de montrer à quel point ces problèmes restent délicats aujourd'hui. Finalement notre époque ressemble encore à ces années-là."

Todd Haynes,
Le Journal du Dimanche, 9 mars 2003

CAROL

Un film de
Todd Haynes

2015 • 118 min
Visa n° 143 586

Scénario :
Phyllis Nagy

Avec
Cate Blanchett
Rooney Mara

Festival de Cannes 2015 : Prix d'interprétation feminine ex-aequo à Rooney Mara, Queer Palm

Distribution : **Tamasa**

Dans le New York des années 1950, Therese, jeune employée d'un grand magasin, fait la connaissance d'une cliente distinguée. À l'étincelle de la première rencontre succède rapidement un sentiment plus profond et les deux femmes se retrouvent bientôt prises au piège entre les conventions et leur attirance mutuelle.

« J'étais tout à fait intrigué par ce scénario. L'action se déroule au début des années 1950 – ***Loin du paradis*** se situait en 1957 – mais pour moi, ce n'était pas un mélodrame sirkien, c'était une histoire d'amour. Je n'avais jamais vraiment réalisé d'histoire d'amour auparavant, et c'est ce qui m'excitait et me donnait envie de relever le défi. Qu'est-ce qui fait le sel d'une histoire d'amour et les caractéristiques des grandes histoires d'amour portées à l'écran ? Pourquoi certaines fonctionnent plus que d'autres et restent en mémoire ? Il me semblait que tout reposait sur la question de la subjectivité – ce qui était sans aucun doute le moteur du roman. »

Todd Haynes
Tiré de l'entretien avec Judith Revault d'Allonnes dans l'ouvrage ***Todd Haynes, Chimères américaines***

LE MUSÉE DES MERVEILLES

Un film de
Todd Haynes

2017 • 117 min
Visa n° 147 666

Scénario :
Brian Selznick,
d'après son roman

Avec
Millicent Simmonds,
Michelle Williams
Julianne Moore

Festival de
Cannes 2017

Distribution :
Metropolitan Filmexport

Ben, en 1977, et Rose, en 1927, souhaitent que leur vie soit différente. Ben rêve du père qu'il n'a jamais connu, tandis que Rose est isolée par sa surdité.

Lorsque Ben découvre l'indice qui pourrait le conduire à son père, les deux enfants se lancent dans une quête à la symétrie fascinante qui va les mener à New York.

"Haynes utilise les décors que traversent ses jeunes personnages pour en faire l'expression de leur regard sur le monde. Ben et Rose ne sont pas pusillanimes : sous leurs yeux, la grande ville devient une maquette, le Muséum d'Histoire naturelle une instance magique. Il n'y a pas d'autres effets spéciaux que ceux qui sont nés de l'esprit du bricoleur délicat qu'est Todd Haynes, et pourtant, ce film est plus magique que ceux qui ont mobilisé des ordinateurs gros comme ceux du Pentagone."

Thomas Sotinel,
Le Monde, 15 novembre 2017

DARK WATERS

Un film de
Todd Haynes

2019 • 128 min
Visa n° 152 156

Scénario :
Mario Correa et
Matthew Michael Carnahan

Avec
Mark Ruffalo
Anne Hathaway
Tim Robbins
Bill Pulman...

Distribution : **Le Pacte**

César du meilleur film étranger 2021

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Il va découvrir que la campagne de son enfance est empoisonnée par une usine d'un puissant groupe chimique.

Afin de faire éclater la vérité sur la pollution due à l'usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie.

"En avançant dans la réalisation de ***Dark Waters***, je me suis rendu compte à quel point le film était hanté par Pakula et cette claustration myope. Tous ces éléments se retrouvaient dans l'histoire que nous essayions de raconter mais c'est surtout le travail du directeur de la photographie, Gordon Willis, qui me guidait. Il était à l'origine de ces images, de cette architecture de la paranoïa, dans ***Les Hommes du président*** et dans les autres films de la trilogie, ***Klute*** et ***The Parallax View***. [...] Ce qui m'a particulièrement intéressé dans l'histoire de ***Dark Waters*** [...]."

Todd Haynes
Tiré de l'entretien avec Judith Revault d'Allonnes dans l'ouvrage ***Todd Haynes, Chimères américaines***

MAY DECEMBER

Un film de
Todd Haynes

2023 • 117 min
Visa n° 161 066

Scénario : **Samy Burch**

Avec
Natalie Portman
Julianne Moore
Charles Melton...

Sélection officielle
Festival de
Cannes 2023

Distribution :
ARP Sélection

Pour préparer son nouveau rôle, une actrice célèbre vient rencontrer celle qu'elle va incarner à l'écran, dont la vie sentimentale a enflammé la presse à scandale et passionné le pays 20 ans plus tôt.

"L'histoire est librement inspirée du scandale Mary Kay Letourneau qui a éclaté aux États-Unis au début des années 1990. C'était une enseignante, qui a été arrêtée pour avoir eu des relations sexuelles avec l'un de ses élèves, âgé de 13 ans. Elle a commencé à purger sa peine puis a été placée en liberté conditionnelle mais elle n'a pas respecté l'interdiction de revoir le garçon. Elle est tombée enceinte à ce moment-là et elle a fait sept ans de prison pour viol. Ils ont poursuivi leur relation toute leur vie, ont construit une famille et élevé deux filles. Mary Kay Letourneau était un sujet fascinant, dont Julianne Moore s'est inspirée pour son personnage. C'est une femme magnifique, étonnante, qui se révèle encore plus avec l'âge."

Todd Haynes
Tiré de l'entretien avec Judith Revault d'Allonnes dans l'ouvrage ***Todd Haynes, Chimères américaines***

TODD HAYNES, POISONS VIOLENTS

Cinéaste de l'artifice et grand formaliste, Todd Haynes est l'auteur d'une œuvre ample à la beauté plastique très maîtrisée, composée à ce jour de dix-neuf films, mêlant lumière et ombre jusqu'à l'excès. Parant les visages et les paysages de l'Amérique des couleurs les plus folles, Haynes ausculte le pays dans ses travers les plus obscures et fait du poison, une figure centrale de son cinéma.

Lorsqu'elle avance au milieu du désert, traînant derrière elle la bouteille d'oxygène dont elle ne peut plus se départir, Carol White a déjà tout perdu. L'héroïne de ***Safe***, second long métrage de Todd Haynes, est une trentenaire de la côte ouest comme l'Amérique des années 1980 semble en fabriquer à la chaîne. Femme au foyer confortablement mariée, elle occupe une existence apparemment sans histoires avec des cours d'aérobic et la décoration de l'intérieur de sa majestueuse villa. De plus en plus distante de la réalité de ce quotidien partagé et validé par la communauté de ses voisines, Carol White va pourtant développer une étrange allergie à son environnement. Dès sa sortie, le film saisit par l'élégance de sa mise en scène et la radicalité de son propos. Pour incarner l'asphyxie de cette Amérique terrassée par le vide, Todd Haynes entame une collaboration avec l'actrice Julianne filmée ici en de longs plans larges à la lumière froide, son corps de plus en plus minuscule disparaissant peu à peu dans le paysage. C'est au sein d'une sorte de communauté New Age, menée par un inquiétant gourou, confinée dans une yourte isolée de toutes les ondes, que l'héroïne de ***Safe*** retrouvera finalement un peu d'air. Définitivement seule, elle ne se confie plus qu'à elle-même, dans le reflet de son miroir.

La maladie chez Haynes touche les corps tout autant que les esprits, ainsi l'addiction est-elle présente partout, carburant de la folie créatrice du poète dans ***Assassins: A Film Concerning Rimbaud***, en 1985, comme de celle des héros vedettes de ***Velvet Goldmine***, en 1998, alcoolisme feutré et socialement accepté de l'époux de Cathy Whitaker, dans ***Loin du paradis***, en 2003. Maladie mentale supposée que la société patriarcale voudrait voir liée à l'homosexualité de Carol, dans le film éponyme, en 2015.

Traversé par la souffrance des corps et des âmes, le cinéma de Todd Haynes n'en est pas moins lumineux, indéfectiblement empreint de récits ambitieux. Peintre lui-même, entouré d'une équipe artistique fidèle, Todd Haynes construit pour chacun de ses films un univers visuel propre, nourri de multiples références, elles-mêmes compilées dans ce qu'il nomme ses « livres d'images ». Comme un vernis, l'apprêt des images révèle ici avec d'autant plus de force le venin qui gangrène chaque pan de la société américaine, sa politique, ses mœurs, ses liens les plus intimes, et le poison des normes qui s'insinue et noie les corps. Cette idée se retrouve dès son premier long métrage, ***Poison***, en 1991. La toxicité ruisselle sur le vert des pelouses immaculées et l'arrière des berlines qui peuplent les espaces des films du cinéaste. Mais c'est en 2019 et le film ***Dark Waters***, que Todd Haynes affronte le plus frontalement ce sujet. Inspiré d'une histoire vraie, le film décrit le combat d'un avocat, contre le puissant groupe chimique américain DuPont, responsable de la pollution éternelle de la quasi-totalité de l'espèce humaine à travers l'invention et l'utilisation du Teflon. Sombre, ténébreux, le récit de cet homme qui se sent ordinaire mais affronte un monstre plus grand que lui sa vie durant, révèle la foi de Haynes en la puissance du plus faible. Pour toujours du côté de la marge.

Amélie Galli,
programmatrice, Centre Pompidou

Ce texte est une version reprise et abrégée du texte ***Todd Haynes, poisons violents***, publié dans le Magazine en ligne du Centre Pompidou, www.centrepompidou.fr/fr/magazine

EDITION

TODD HAYNES CHIMERES AMERICAINES

Par Amélie Galli et Judith Revault d'Allones. Publié avec le soutien du CNC,en partenariat avec le Centre Pompidou, de l'incidence édition.

384 pages, 26€

delincidenceediteur.fr

PARTENAIRE

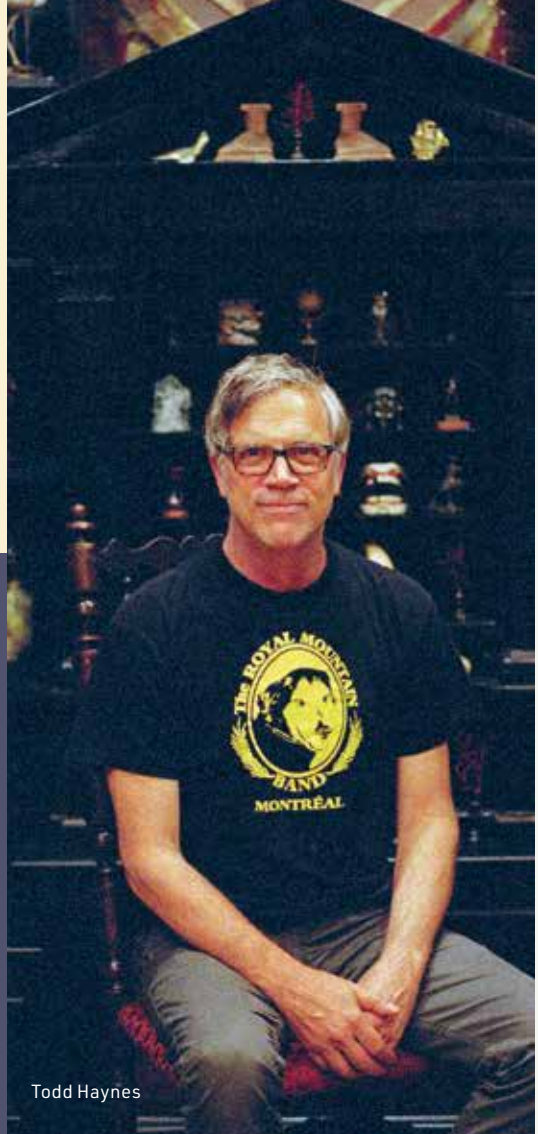
CENTRE POMPIDOU

Dans le cadre de l'évènement Todd Haynes, Chimères américaines

Rétrospective
Masterclasse
Rencontres

En présence du cinéaste
10 – 29 MAI 2023

www.centrepompidou.fr



Todd Haynes

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

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

CNC centre national du cinéma et de l'image animée

Textes : crédits
Crédits photographiques : *Loin du paradis* © ARP sélection 2002. *Carol* © Number 9 Films limited. *Le musée des merveilles* © Metropolitan Film Export 2017. *Dark Waters* © Participant and Killers films - Le Pacte 2019. *May December* @ Killer films 2023. Photo de Todd Haynes : Mary_Cybulski
Remerciements : Amélie Galli, Judith Revault d'Allonnes, Sylvie Pras, Eva Markovits (Centre Pompidou)

L'ADRC présente
en partenariat avec le **Centre Pompidou**

TODD HAYNES
CHIMÈRES AMÉRICAINES

LOIN DU PARADIS • CAROL • LE MUSÉE DES MERVEILLES
DARK WATERS • MAY DECEMBER

L'adrc AGENCE NATIONALE POUR LE DÉVELOPPEMENT DU CINÉMA EN RÉGIONS
SELECTION
Le Pacte
METROPOLITAN FILMEXPORT
TAMASA
Centre Pompidou
CNC centre national du cinéma et de l'image animée