

Dans la mémoire cinéphile, le nom d'Henri-Georges Clouzot (1907-1977) est associé à cette "qualité française" que contestèrent les futurs cinéastes de la Nouvelle Vague. Pourtant, ses films continuent de fasciner. C'est ce que redisent les remakes qui en sont faits, les rediffusions qui attirent une large audience.

Il y a un mystère Clouzot, il y a un vertige et une folie qui n'appartiennent qu'à lui, et qui le ramènent sans cesse au même point (aveugle ?) : la recherche d'une forme idéale, une forme que l'artiste pourrait maîtriser totalement et qui deviendrait la figure même de la vérité. Cette ambition insensée, il l'a côtoyée dans ses portraits filmés de grands artistes comme Picasso, ou lors des projets réflexifs de sa dernière période. Mais elle est déjà présente dans le cinéma soi-disant classique qui l'a rendu célèbre, de *L'Assassin habite au 21* aux *Diaboliques*, en passant par *Le Salaire de la peur*.

Raconter le mystère Clouzot, c'est raconter un classicisme qui se met en crise : un démiurge qui atteint un tel degré de perfection et de contrôle qu'il finit par douter de ses pouvoirs. Un Mabuse contrarié, héritier de la grande tradition langienne du réalisateur tout-puissant - et que sa démesure fait basculer bizarrement en pleine modernité.

Une certaine damnation à laquelle s'expose l'artiste, dès lors qu'il se prend pour Dieu.

Noël Herpe

DIRIGER LES IMAGES

Le cinéma où s'illustre Clouzot, c'est d'abord un cinéma efficace et spectaculaire, qui se souvient du film criminel américain et de l'expressionnisme allemand. Par là, il s'impose comme un directeur d'images, visionnant à l'avance les moindres détails de son film, demandant à son chef décorateur de dessiner un story board où est précisé chaque plan.

Il crée ainsi une atmosphère cauchemardesque, où le jeu des apparences se veut sans limites. Où la forme des choses, rendue plus vraie que nature, est pourtant porteuse d'une tromperie infinie.

Aussi bien, les principaux motifs plastiques qui traversent cette œuvre ont trait à la frontière, au seuil, au passage. Vers un arrière-monde qui s'avère irrémédiablement interdit.

LES ESPIONS

1957 • 2h06 • Noir et blanc • Visa 18 231
Restauration : TF1 avec le soutien du CNC d'après le roman *Le Vertige de Minuit* d'Egon Hostovsky
Réalisation : H.-G. Clouzot
Avec Peter Ustinov, Martita Hunt, Véra Clouzot, Curd Jürgens
Le docteur Malik, directeur d'une clinique psychiatrique en faillite, se voit obligé d'accepter d'héberger un espion dans son établissement.

RÉFLÉCHIR L'ART

Nous voici face à un Clouzot encore méconnu, dont la passion pour l'expérimentation s'articule autour de deux films : *L'Enfer*, grand chantier inachevé, conçu comme l'exploration d'une psyché malade - mais dont l'auteur lui-même finit par perdre le fil. Et *La Prisonnière* : autour de cet ultime long métrage de fiction, c'est toute la galaxie de l'art cinétique et de l'Op Art qui se déploie.



Sur le tournage. *L'Enfer*.

Car Clouzot fut aussi un photographe, qui fixa de nombreux nus féminins, en vue d'un ouvrage resté inédit. En multipliant les versions solarisées ou en couleurs, il réaffirme la quête d'une image mentale insaisissable.

D'où le vertige que dévoilent ses écrits intimes. Ils disent, au-delà d'un grand réalisateur admiré ou imité dans le monde entier, un homme qui doute et qui réfléchit sans fin sur l'art.

INÉDIT

BRASIL

Henri-Georges Clouzot • 1950 • 10min30
Avec Henri-Georges Clouzot, Véra Clouzot.
Ce court-métrage inédit préfigure le documentaire que Clouzot souhaitait tourner au Brésil à l'occasion de son voyage de noces avec Véra Clouzot.

FILMER LE GESTE

Le Clouzot réflexif, il était là dès *Le Mystère Picasso*, cherchant à fixer par la caméra le geste ininterrompu d'un grand peintre. À travers le suspense mis en place avec l'acteur virtuose qu'est Picasso, d'inépuisables possibles se révèlent ; en même temps que se dissimule la conscience du créateur.



Sur le tournage.

LE MYSTÈRE PICASSO

France • 1956 • 1h18 • Noir et blanc • Visa 17 928 •
Restauration : Gaumont avec le soutien du CNC
Prix spécial du jury - Festival de Cannes 1956
Réalisation H.-G. Clouzot
Scénario H.-G. Clouzot et Pablo Picasso
Producteur H.-G. Clouzot
Sous la direction de Henri-Georges Clouzot, et grâce à un procédé ingénieux de verre transparent et d'encre spéciale, Picasso compose plusieurs œuvres sous nos yeux, au gré de son inspiration...



La Vérité

L'ASSASSIN HABITE AU 21

1941 • 1h24 • Noir et blanc • Visa 774 •
Restauration : Gaumont avec le soutien du CNC
Réalisation H.-G. Clouzot
Adaptation H.-G. Clouzot et Stanislas-André Steeman d'après le roman de Stanislas-André Steeman
Dialogues H.-G. Clouzot
Avec Pierre Fresnay, Suzy Delair, Jean Tissier, Pierre Larquey, Noël Roquevert
Un tueur en série sévit à Paris. Le commissaire Wens apprend que l'assassin séjournerait à la pension Mimosa. Il décide d'enquêter sur place, vêtu en homme d'église.



LE SALAIRE DE LA PEUR

1952 • 2h33 • Noir et blanc • Visa 11 794 •
Restauration : TF1 avec le soutien du CNC
Réalisation H.-G. Clouzot
Scénario, adaptation et dialogues Jérôme Geronimi et H.-G. Clouzot d'après le roman de Georges Arnaud
Avec Yves Montand, Charles Vanel, Peter Van Eyck, Véra Clouzot
En Amérique Centrale, une compagnie pétrolière propose une grosse somme d'argent à qui acceptera de conduire deux camions chargés de nitroglycérine afin d'éteindre un incendie dans un puits de pétrole.



LA PRISONNIÈRE

1968 • 1h46 • Couleur • Visa 33 732 •
Restauration : Studiocanal avec le soutien du CNC
Réalisation H.-G. Clouzot
Scénario et dialogues H.-G. Clouzot avec la collaboration de Monique Lange et Marcel Moussy
Avec Elisabeth Wiener, Laurent Terzieff, Bernard Fresson, Dany Carrel, Michel Etcheverry
Josée et Gilbert forment un couple affranchi. De leur relation, elle dit : « Chacun est libre et on se dit tout. ». Elle rencontre l'inquiétant Stan. Ils vont vivre une passion sexuelle sado-masochiste.



L'ENFER D'HENRI-GEORGES CLOUZOT

2009 • 1h34 • Visa 120 510
Réalisation : Serge Bromberg et Ruxandra Medrea
Un film écrit et réalisé à partir des rushes de *L'Enfer* d'Henri-Georges Clouzot
Scénario original d'Henri-Georges Clouzot, José-André Lacour et Jean Ferry
Distribution : Diaphana pour MK2



En 1964, Clouzot choisit Romy Schneider et Serge Reggiani pour son ambitieux projet *L'Enfer*. Le tournage est avorté ; les images resteront invisibles pendant un demi-siècle. Retrouvées, elles se révèlent fascinantes...

REPÈRES BIO-FILMO

20 novembre 1907. Naissance à Niort.
1931-41. Travaux divers en tant que scénariste, auteur de versions françaises de films allemands, auteur de chansons ou de pièces de théâtre.
1934-38. Séjour en sanatorium pour soigner une tuberculose.
1942-43. Réalisation de deux longs métrages (*L'Assassin habite au 21* et *Le Corbeau*), dans le cadre de la Continental, société allemande implantée en France.
1944-47. Interdiction du *Corbeau*, accusé d'être un film de propagande anti-française, et suspension de l'activité de réalisateur par décision des commissions d'épuration.
1947-49. Récompenses remportées à Venise par *Quai des Orfèvres* et *Manon*. Deux films qui inaugurent une décennie de succès.
1950. En compagnie de son épouse Véra, projet inabouti de documentaire sur le Brésil - dont sortira *Le Salaire de la peur*, primé à Cannes en 1953.
1964. Tournage de *L'Enfer*, ralenti par les exigences confuses du cinéaste, et interrompu par son infarctus.
1968. Sortie de *La Prisonnière*, dernier long métrage, tièdement accueilli par la presse et le public.
12 janvier 1977. Mort d'Henri-Georges Clouzot.



DIRIGER LES ACTEURS

Les débuts de Clouzot comme dramaturge et auteur de chansons, son amitié avec Louis Jouvet ou Pierre Fresnay l'ont amené à fréquenter la "grande famille" du théâtre et du music-hall. Il lui rend, dans *Quai des Orfèvres*, puis dans *Miquette et sa mère*, un hommage tendre et cruel.



Quai des Orfèvres.

Devenu cinéaste, il joue à l'intention des comédiens le rôle d'un incroyable père Fouettard. Les journalistes se font l'écho de sa brutalité face à Brigitte Bardot ou Bernard Blier. Ne cherche-t-il pas ainsi à se donner en spectacle, en tant que démiurge prêt à tout sacrifier pour obtenir une vérité ?

MIQUETTE ET SA MÈRE

1949 • 1h35 • Noir et blanc • Visa 9 248
Restauration : Pathé avec le soutien du CNC
Réalisation : H.-G. Clouzot d'après la pièce de Robert de Flers et Gaston Arman de Caillavet
Avec Danièle Delorme, Louis Jouvet, Bourvil, Saturnin Fabre, Pauline Carton
Une petite ville de province, en 1900. Miquette Grandier, 18 ans, fille d'une ruraliste, rêve de devenir comédienne. Elle décide de se rendre à Paris avec sa mère.



DIRIGER LES SPECTATEURS

Contemporain de Hitchcock, Clouzot perfectionne ses moyens d'agir sur le public, en entourant *Les Diaboliques* d'un secret bien gardé, en contrôlant les livres qui s'écrivent à son sujet. Qu'il s'agisse de la polémique née de sa "collaboration" avec la Continental pour *Le Corbeau*, et retournée à son avantage ; qu'il s'agisse de sa tentation documentaire, résumée par l'auto-fiction en trompe-l'œil qu'est *Brasil*, il médiatise son image comme nul cinéaste français avant lui.
Témoins encore, ses nombreuses prestations radio-phoniques et télévisées, qui achèvent d'imprimer sa légende sulfureuse. Celle d'un metteur en scène qu'on aime haïr (en écho à Stroheim), à la fois tyran et victime, maître absolu de sa création et otage de ses démons.



Sur le tournage. *Les Diaboliques*.

MANON

1948 • 1h40 • Noir et blanc • Visa 6 974
Restauration : Les Films du Jeudi avec le soutien du CNC
Réalisation : H.-G. Clouzot d'après le roman Manon Lescaut de l'abbé Prévost • Avec Cécile Aubry, Michel Auclair, Serge Reggiani
En juin 1944 en Normandie, le jeune FFI Robert Desgrieux tombe amoureux de Manon, condamnée par la rumeur publique. Ils fuient ensemble à Paris.



LE MYSTÈRE CLOUZOT

À l'occasion de l'anniversaire de sa naissance à Niort (en 1907) et de sa mort à Paris (en 1977), un grand hommage est rendu à Henri-Georges Clouzot tout au long de la saison 2017/2018. Sous le parrainage du Comité Clouzot composé de personnalités, Ciné Patrimoine Concept a initié, en synergie avec les ayants-droit, un dispositif événementiel ambitieux intitulé « **Le Mystère Clouzot** » visant à remettre en lumière l'œuvre de Clouzot et à montrer sa modernité, en France comme à l'international. L'ADRC - en partenariat avec l'AFCAE, La Cinémathèque française et Les Acacias - prend part à cet hommage et accompagne la redécouverte en régions de l'œuvre de Clouzot, en version restaurée grâce au soutien du CNC.

CONFÉRENCES EN RÉGIONS

L'ADRC et l'AFCAE s'associent à la mise en place d'une tournée exceptionnelle. Plus de 50 conférences « Le Mystère Clouzot » par Noël Herpe sont proposées aux salles en régions à des conditions spécialement aménagées.

Maître de conférences à Paris VIII, Noël Herpe est spécialiste du cinéma français des années 1930-1940. Rédacteur à *Positif* et *Vertigo*, il a dirigé des ouvrages sur René Clair, Max Ophüls et Eric Rohmer. Il est commissaire de l'exposition « Le Mystère Clouzot » présentée à La Cinémathèque Française.

EXPOSITION

Imaginée à partir des collections de La Cinémathèque française, la Galerie des donateurs du Musée du cinéma « Le Mystère Clouzot » revient sur l'itinéraire de ce « chercheur d'absolu », réalisateur des *Diaboliques*, du *Salaire de la peur*, du *Mystère Picasso*... Elle met en évidence un Clouzot souvent inattendu grâce à un parcours composé de maquettes de décors, storyboards, costumes, affiches, photos de tournages ainsi que des photos d'art méconnues, prises par Clouzot lui-même.

8 novembre 2017 - 29 juillet 2018
51 rue de Bercy 75012 Paris
www.cinematheque.fr

QUAI DES ORFÈVRES

1947 • 1h47 • Noir et blanc • Visa 5 526 •
Restauration : Studiocanal / Les Acacias avec le soutien du CNC
Réalisation H.-G. Clouzot
Scénario, adaptation et dialogues H.-G. Clouzot et Jean Ferry d'après le roman *Légitime défense* de S.A. Steeman
Avec Louis Jouvet, Simone Renant, Bernard Blier, Suzy Delair
Une chanteuse de music-hall accepte l'invitation à dîner de Brignon, homme puissant qui peut l'aider dans sa carrière malgré l'opposition de son époux. Se croyant trompé, celui-ci se précipite chez Brignon pour découvrir son rival assassiné.



LA VÉRITÉ

1960 • 2h07 • Noir et blanc • Visa 23 504
Réalisation H.-G. Clouzot
Scénario, adaptation et dialogues H.-G. Clouzot avec la collaboration de Véra Clouzot, Simone Drieu, Jérôme Geronimi, Michèle Perrein et Christiane Rochefort
Avec Brigitte Bardot, Sami Frey, Marie-José Nat, Paul Meurisse, Charles Vanel
Une jeune fille provocante est accusée du meurtre de son ancien amant. Au cours du procès, l'histoire de sa relation avec la victime est reconstituée.



LE CORBEAU

1943 • 1h32 • Noir et blanc • Visa 1 123 •
Restauration : Studiocanal avec le soutien du CNC
Réalisation H.-G. Clouzot
Scénario, adaptation et dialogues Louis Chavance et H.-G. Clouzot
Production Continental Films
Avec Pierre Fresnay, Denise Sallens, Ginette Leclerc
Un médecin dans un petit village est accusé d'adultère et de pratique illégale de l'avortement par un corbeau. Les lettres se multiplient et tous les habitants sont touchés par ces rumeurs.



LES DIABOLIQUES

1954 • 1h57 • Noir et blanc • Visa 14 131 •
Restauration : TF1 avec le soutien du CNC
Réalisation H.-G. Clouzot
Scénario, adaptation H.-G. Clouzot d'après le roman *Celle qui n'était plus* de Boileau et Narcejac
Avec Simone Signoret, Véra Clouzot, Paul Meurisse, Charles Vanel, Noël Roquevert
Un directeur de collège odieux terrorise tout le monde, sa femme comme sa maîtresse. Les deux femmes concluent un pacte et le tuent. Peu de temps après des événements étranges se produisent.



ÉDITIONS
Le Mystère Clouzot
Sous la direction de Noël Herpe.
Une coédition Lienart, La Cinémathèque française, 2017
—
Les Métamorphoses d'Henri-Georges Clouzot
Une biographie de Chloé Folens, co-édition Vendémiaire, CPC, 2017
—
Henri-Georges Clouzot, Revue Éclipses N° 60 sous la direction de Youri Deschamps, 2017.

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).

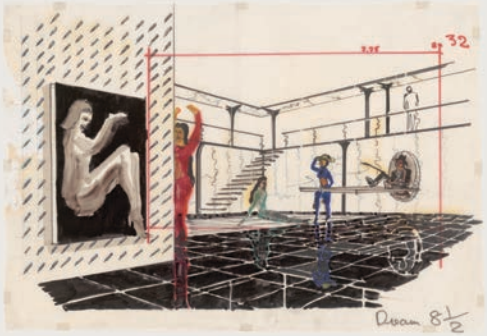
L'ADRC, présidée par le cinéaste Christophe Ruggia, est forte de 1400 adhérents représentant l'ensemble des secteurs impliqués dans la diffusion du film : réalisateurs, producteurs, exploitants, distributeurs, mais aussi les collectivités territoriales. Créée par le Ministère de la Culture et de la Communication, 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
LES ACACIAS | 63 rue de Ponthieu
75008 Paris | Tél.: 01 56 69 29 30
www.acaciasfilms.com

Textes : Noël Herpe & La Cinémathèque française.
Crédits : *L'Assassin habite au 21*, 1942 © Gaumont. *Le Corbeau*, 1943 © Studiocanal. *Quai des Orfèvres*, 1947 © Studiocanal. *Manon*, 1948 © Les Films du Jeudi. *Miquette et sa mère*, 1949 © Pathé. *Brasil*, 1950 © Succession Henri-Georges Clouzot. *Le Salaire de la peur*, 1951 © TF1 Studio. *Le Mystère Picasso*, 1955 © Gaumont. *Les Diaboliques*, 1955 © TF1 Studio. *Les Espions*, 1957 © TF1 Studio. *La Vérité*, 1960 © Sony Pictures. *La Prisonnière*, 1968 © STUDIOCANAL - Fono Roma - Tous Droits Réservés. *L'Enfer* d'Henri-Georges Clouzot, 2009 © Lobster Films. Photo de tournage de Pablo Picasso et Henri-Georges Clouzot, *Le Mystère Picasso*, 1955 © ADAGP. Photo de tournage, *Les Espions*, 1957 © TF1 Studios. Walter Limot. Maquette de décor *La Prisonnière*, 1947, Jacques Saulnier tous droits réservés. *L'Enfer* d'Henri-Georges Clouzot © 2009 Lobster Films.



Jacques Saulnier. Maquette de décor *La Prisonnière*. 1967. DR.

L'ADRC PRÉSENTE
EN PARTENARIAT AVEC LA CINÉMATHEQUE FRANÇAISE

LE MYSTÈRE CLOUZOT

L'ASSASSIN HABITE AU 21 | LE CORBEAU | QUAI DES ORFÈVRES | MANON | MIQUETTE ET SA MÈRE | BRASIL | LE SALAIRE DE LA PEUR
LES DIABOLIQUES | LE MYSTÈRE PICASSO | LES ESPIONS | LA VÉRITÉ | LA PRISONNIÈRE | L'ENFER D'HENRI-GEORGES CLOUZOT

RÉTROSPECTIVE VERSION RESTAURÉE

Photo : L'ENFER D'HENRI-GEORGES CLOUZOT © 2009 LOBSTER FILMS.



LA CINÉMATHEQUE
FRANÇAISE



CINÉ
PATRIMOINE
CONCEPT

Les Acacias
DISTRIBUTION

LES FILMS
DU JEUDI

Gaumont
depuis que le cinéma existe



STUDIOCANAL

TF1
STUDIO

Lobster

mk2

AFC@E
CINÉMAS ART & ESSAI

Avec le soutien du
CNC