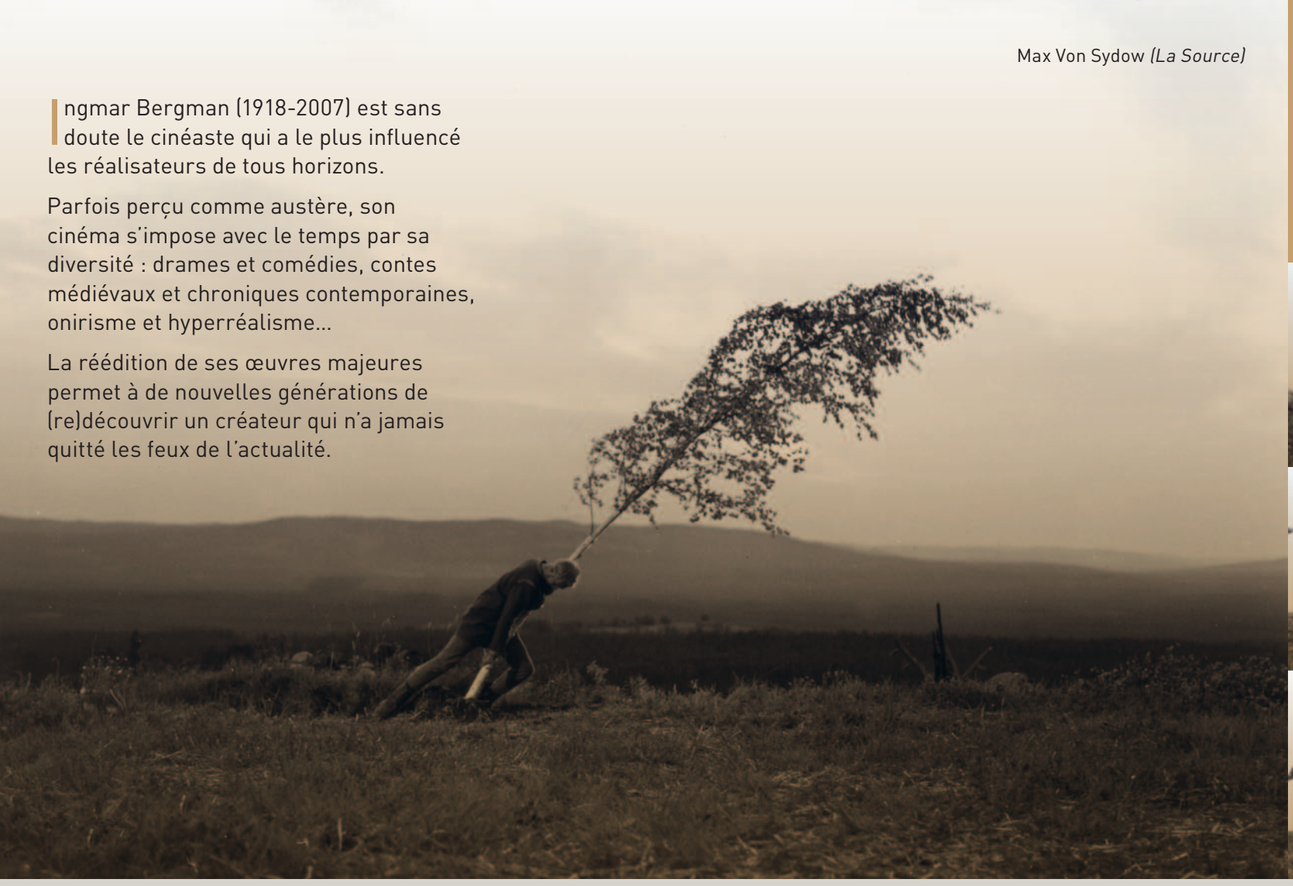

Max Von Sydow *(La Source)*

Ingmar Bergman (1918-2007) est sans doute le cinéaste qui a le plus influencé les réalisateurs de tous horizons.

Parfois perçu comme austère, son cinéma s'impose avec le temps par sa diversité : drames et comédies, contes médiévaux et chroniques contemporaines, onirisme et hyperréalisme…

La réédition de ses œuvres majeures permet à de nouvelles générations de (re)découvrir un créateur qui n'a jamais quitté les feux de l'actualité.

L'ADRC
CARLOTTA FILMS
présentent

INGMAR **BERGMAN**

Rétrospective en 7 films

Versions restaurées inédites

L'adrc

SOURIRES D'UNE NUIT D'ÉTÉ

SOMMARNATTENS LEENDE
1955 – Suède – 109 mn
N&B – Visa : 18 494 – VOSTF
Réalisation & scénario : **Ingmar Bergman**
Photo : **Gunnar Fischer**
Musique : **Erik Nordgren**
Montage : **Oscar Rosander**
Décors : **P.A. Lundgren**
Costumes : **Mago**
Production : **Allan Ekelund, Svensk Filmindustri**
Restauration : **Svensk Filmindustri**
Avec **Eva Dahlbeck, Gunnar Björnstrand, Ulla Jacobsson, Jarl Kulle, Margit Carlquist, Harriet Andersson**

La comédienne Désirée a pour amant un noble militaire marié, mais veut reconquérir son ancien compagnon, avocat mûrissant. Elle les invite dans la demeure de sa mère, provoquant l'espace d'une journée (et d'une nuit) un chassé-croisé amoureux qui se résoudra à l'aube.

Trois ans auparavant, Bergman a réalisé le sketch comique de l'ascenseur en panne de ***L'Attente des femmes***, son premier grand succès commercial, et la production Svensk Filmindustri le presse pour qu'il tourne une autre comédie. Dans ce vaudeville ironique, il reprend le même couple d'acteurs, Eva Dahlbeck et Gunnar Björnstrand : la féminité rayonnante face au mâle ridicule. Toute la distribution est éblouissante, comme contaminée par le philtre d'amour que fait boire à ses invités une malicieuse grand-mère. Présenté au Festival de Cannes, le film révèle le talent de son auteur, jusqu'ici inconnu hors de Suède.

LE SEPTIÈME SCEAU

DET SJUNDE INSEGLET
1957 – Suède – 97 mn
N&B – Visa : 20 646 – VOSTF
Réalisation & scénario : **Ingmar Bergman**
Photo : **Gunnar Fischer**
Musique : **Erik Nordgren**
Montage : **Lennart Wallén**
Décors : **Carl-Henry Cagarp**
Costumes : **Manne Lindholm**
Production : **Allan Ekelund, Svensk Filmindustri**
Restauration : **Svensk Filmindustri**
Avec **Max Von Sydow, Gunnar Björnstrand, Bengt Ekerot, Bibi Andersson, Nils Poppe, Gunnel Lindblom**

De retour des croisades alors que la peste fait rage, un chevalier joue aux échecs avec la Mort pour négocier un sursis et poursuivre sa quête. Accompagné de son écuyer, il croise plusieurs personnages, dont une jeune sorcière promise au bûcher et une troupe d'artistes ambulants.

Cette fable à l'iconographie saisissante mêle les préoccupations existentialistes des années 1950 à l'art des églises médiévales qu'enfant, Ingmar Bergman visitait avec son père pasteur. Aux doutes métaphysiques du chevalier répondent le pragmatisme de son écuyer et la rêverie des saltimbanques qui partagent avec lui des fraises sauvages. Seule adaptation par le cinéaste d'une de ses pièces (***Peinture sur bois***, 1955), ce film jugé peu commercial par la production, fut tourné avec des moyens réduits, à titre de « récompense » pour le succès de ***Sourires d'une nuit d'été***… Il fit sensation dans le monde entier.

LES FRAISES SAUVAGES

SMULTRONST ÄLLET
1957 – Suède – 91 mn
N&B – Visa : 21 920 – VOSTF
Réalisation & scénario : **Ingmar Bergman**
Photo : **Gunnar Fischer**
Musique : **Erik Nordgren, Göte Lovén**
Montage : **Oscar Rosander**
Décors : **Gittan Gustafsson**
Costumes : **Millie Ström**
Production : **Allan Ekelund, Svensk Filmindustri**
Restauration : **Svensk Filmindustri**
Avec **Victor Sjöström, Bibi Andersson, Ingrid Thulin, Gunnar Björnstrand, Naima Wifstrand, Gertrud Fridh, Max Von Sydow**

Le vieux professeur de médecine Isak Borg traverse le pays pour être décoré, se repenche sur sa vie passée, rencontre divers individus sur le trajet et médite sur la vanité de l'existence.

Pour ce film célèbre, le cinéaste s'est inspiré de ses propres obsessions et de la personnalité autoritaire de son père. Victor Sjöström incarne à merveille le Pr Borg : ce vétéran du cinéma suédois avait guidé les premiers pas de Bergman et jouait déjà dans ***Vers la joie*** (1950). Les scènes de cauchemars sont saisissantes, notamment celle du prologue expressionniste aux images surexposées. À la nostalgie des flash-backs s'oppose la cruauté du présent : un couple marié s'entredéchire comme dans les pièces de Strindberg, et le vieillard se fait dire ses quatre vérités par sa bru, incarnée par Ingrid Thulin dans son premier grand rôle.

LA SOURCE

JUNGFRUKÄLLAN
1960 – Suède – 89 mn
N&B – Visa : 23 623 – VOSTF
Réalisation : **Ingmar Bergman**
Scénario : **Ulla Isaksson** d'après une ballade du XIVe siècle *La Fille de Töre à Vänge*
Photo : **Sven Nykvist**
Musique : **Erik Nordgren**
Montage : **Oscar Rosander**
Décors : **P.A. Lundgren**
Costumes : **Marik Vos-Lundh**
Production : **Allan Ekelund, Svensk Filmindustri**
Restauration : **Svensk Filmindustri**
Avec **Max Von Sydow, Birgitta Valberg, Gunnel Lindblom**

Le film est inspiré d'une légende médiévale suédoise : la fille d'un seigneur se fait violer et assassiner, il part à la recherche des meurtriers pour la venger.

À la simplicité primitive de l'histoire répond la richesse plastique d'un film aux sublimes images. Prenant la suite du talentueux Gunnar Fischer, le directeur de la photographie Sven Nykvist inaugure une collaboration exceptionnelle avec Bergman. Les séquences inoubliables se succèdent : le meurtre dans la clairière, auquel assiste la servante (Gunnel Lindblom) ; la fureur du père (Max Von Sydow) qui déracine un arbre pour se fouetter avec ses branchages dans son sauna ; la scène de vengeance, d'une impressionnante sauvagerie ; le « miracle » du dénouement.

PERSONA

1966 – Suède – 83 mn
N&B – Visa : 33 070 – VOSTF
Réalisation & scénario : **Ingmar Bergman**
Photo : **Sven Nykvist**
Musique : **Lars Johan Werle**
Montage : **Ulla Ryghe**
Décors : **Bibi Lindström**
Costumes : **Mago**
Production : **Ingmar Bergman, Svensk Filmindustri**
Restauration : **Svensk Filmindustri**
Avec **Bibi Andersson, Liv Ullmann, Gunnar Björnstrand**

L'actrice Elisabet Vogler, atteinte de mutisme, est soignée par l'infirmière Alma, sur une île où elles vivent en huis clos. Une fusion s'opère peu à peu entre leurs deux identités.

D'une trame ténue, Bergman tire son œuvre peut-être la plus riche et la plus novatrice. Réflexion hypnotique sur la magie du septième art, ***Persona*** devait à l'origine s'intituler « Cinématographe », et la référence aux images mentales qui assaillent notre cerveau est présente dès l'énigmatique prologue. C'est un film sur la tricherie de l'artiste, le mot « persona » faisant référence aux masques des comédiens antiques : Elisabet devient mutique pour ne plus mentir. Le prénom de l'infirmière Alma évoque, par contraste, la vérité de l'âme. Le tournage a lieu sur l'île de Fårö, où le cinéaste va bientôt s'installer avec l'actrice Liv Ullmann, qui fait ici sa première apparition dans l'univers bergmanien.

SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE

SCENER UR ETT ÄKTENSKAP
1973 – Suède – 169 mn
Couleurs – Visa : 42 937 – VOSTF
Réalisation & Scénario : **Ingmar Bergman**
Photo : **Sven Nykvist**
Montage : **Siv Lundgren**
Décors : **Björn Thulin**
Costumes : **Inger Pehrsson**
Production : **Ingmar Bergman, Lars-Owe Carlberg, Cinematograph AB**
Restauration : **Svensk Filmindustri**
Avec **Liv Ullmann, Erland Josephson, Gunnel Lindblom, Bibi Andersson**

Quand Marianne est brusquement quittée par Johan, sa vie semble s'effondrer. Ensuite, lorsqu'il veut revenir, elle est avec quelqu'un d'autre. Après un divorce amer, comment va évoluer leur relation ?

Bergman tourne au départ une série de six épisodes en 16 mm pour la télévision suédoise, sobrement réalisée, se concentrant sur un dialogue percutant et l'interprétation magistrale de ses deux acteurs. Pressé par les distributeurs, il en fait une version réduite pour le cinéma, gonflée en 35 mm, et c'est le plus grand succès public de sa carrière : dans tous les pays, des couples s'identifient à Johan et Marianne. Le texte est adapté au théâtre dans de nombreuses langues. Trente ans plus tard, le cinéaste en tournera une « suite » avec les mêmes comédiens, toujours pour la télévision : ce sera ***Saraband*** (2003), son dernier film.

SONATE D'AUTOMNE

HERBSTSONAT
1978 – RFA – 94 mn
Couleurs – Visa : 47 514 VOSTF
Réalisation & scénario : **Ingmar Bergman**
Photo : **Sven Nykvist**
Montage : **Sylvia Ingemarsson**
Décors : **Anna Asp**
Costumes : **Inger Pehrsson**
Production : **Ingmar Bergman, Incorporated Television Company (ITC), Personafilm**
Restauration : **Svensk Filmindustri**
Avec **Ingrid Bergman, Liv Ullmann**

Une célèbre pianiste rend visite à sa fille, mariée à un pasteur. Elle découvre que son autre fille, handicapée, habite la même maison. La rancœur accumulée pendant des années finit par éclater.

La reprise de nombreux thèmes bergmaniens pouvait faire craindre la redite, avec des éléments évoquant ***Les Fraises sauvages***, ***À travers le miroir*** ou ***Persona***, notamment la culpabilité parentale et les doutes de l'artiste. Mais la rencontre exceptionnelle des « deux Bergman », Ingmar et Ingrid, rend le film fascinant. Dans une scène mémorable, la fille, puis la mère interprètent le même prélude de Chopin : les regards et les non-dits sont plus éloquents que les dialogues. Produit par l'auteur, alors exilé, ***Sonate d'automne*** devait être tourné en anglais, mais l'actrice insista pour jouer dans sa langue natale, ce qui s'avèrera être son dernier rôle au cinéma.

ÉGALEMENT DISPONIBLES AUPRÈS DE L'ADRC

AU SEUIL DE LA VIE

NÄRA LIVET

Dans une chambre de maternité, trois femmes attendent l'issue de leur grossesse. L'un des films les plus dépouillés de Bergman, et aussi l'un de ses plus « féministes », montrant la solidarité des femmes face à la brutalité ou la lâcheté masculine. Ses quatre vibrantes comédiennes (les trois patientes et l'infirmière) remporteront un prix d'interprétation collectif au Festival de Cannes.

1958 - Suède - 82 mn - N&B - Visa : 21 406 - VOSTF
Réalisation : **Ingmar Bergman**
Avec **Eva Dahlbeck**, **Ingrid Thulin**, **Bibi Andersson, Barbro Hiort Af Ornäs**
Distribution : **Les Editions Montparnasse**
Restauration numérique en 2K

FANNY ET ALEXANDRE

FANNY OCH ALEXANDER

Plein de réminiscences autobiographiques, le dernier long métrage de Bergman mélange audacieusement les tons : les passages de comédie alternent avec des moments tragiques et d'autres à la limite du fantastique. Coproduit par Daniel Toscan du Plantier pour Gaumont, ce fut la plus grosse production jamais tournée en Suède, et un immense succès, couronné entre autres par un César et quatre Oscars.

1983 - Suède - 188 mn - Couleurs - Visa : 55 129 - VOSTF
Réalisation : **Ingmar Bergman**
Avec **Bertil Guwe**, **Pernilla Allwin**, **Ewa Fröling**
Distribution : **Gaumont**
Restauration numérique en 2K par **Gaumont** aux laboratoires **Éclair**

LES PARADOXES D'INGMAR BERGMAN

Depuis ses débuts discrets au milieu des années 1940, et jusqu'à son dernier film en 2003, Bergman n'a cessé de cultiver les paradoxes. Il se fait déjà remarquer par ses mises en scène théâtrales lorsqu'il est engagé comme scénariste par la « major » Svensk Filmindustri. Désireux de passer à la réalisation, il enchaîne à partir de ***Crise*** (1945) les échecs commerciaux. Sous la tutelle du producteur indépendant Lorens Marmstedt, il trouve sa voie, mais il lui faut attendre 1952 avant de connaître enfin le succès, avec ***L'Attente des femmes***. Sa renommée dépasse les frontières de la Suède avec la présentation au Festival de Cannes de ***Sourires d'une nuit d'été*** en 1956, suivi par le retentissement international des ***Fraises sauvages*** et du ***Septième Sceau***, en 1957. Désormais, les cinéphiles du monde entier attendent, chaque année, le « nouveau Bergman », alors qu'en Suède, il est désormais une gloire nationale de l'écran comme de la scène, à la tête des plus prestigieux théâtres de son pays. Il est devenu, avec Antonioni, Fellini ou Resnais, l'un des chefs de file du cinéma moderne, questionnant la narration classique, abordant des thèmes métaphysiques, inventant de nouvelles formes, révélant des générations d'acteurs qui feront souvent carrière à l'étranger (Ingrid Thulin, Bibi Andersson, Max Von Sydow, Liv Ullmann, Lena Olin, etc.).

Sa carrière a connu son lot de faux pas et d'impasses, mais il saura jusqu'au bout maintenir son intégrité d'artiste, évoluant vers une maturité complexe, loin de toute facilité. Après plusieurs mariages et des périodes de vie commune avec certaines de ses actrices, il vivait depuis 1966 sur l'île de Fårö, dans la province du Götland au large de la mer Baltique. Suite à la disparition de sa dernière épouse Ingrid, en 1995, il mena une existence quasiment recluse, hormis ses périodes de travail. Ayant décidé d'arrêter le cinéma en 1982, il avait continué de mettre en scène pour la télévision ou le théâtre, et d'écrire des scénarios réalisés par Bille August, Liv Ullmann, ou son propre fils Daniel Bergman.

Tournage : Les Fraises sauvages

LE SAVIEZ-VOUS ?…

- Sa première récompense fut le « Prix de l'Humour poétique » au Festival de Cannes, en 1956, pour ***Sourires d'une nuit d'été***.
- Un demi-siècle plus tard, pour le 50e anniversaire du même Festival, la « Palme des Palmes » lui fut décernée par l'ensemble des réalisateurs ayant reçu la Palme d'Or.
- ***La Source*** (1960) valut à Bergman le premier de ses quatre Oscars du Meilleur Film étranger ; le film fut par la suite dénigré par son auteur comme une « mauvaise copie de Kurosawa » (allusion à ***Rashômon***).
- Bergman a déclaré que le film ***Persona*** (1966) lui avait « sauvé la vie » ; malade et déprimé, il avait en effet renoncé au cinéma, avant d'en écrire le scénario dans une chambre d'hôpital.
- ***Scènes de la vie conjugale*** (1973) fut un véritable phénomène de société en Scandinavie, où sa version de série télévisée fut tenue responsable d'une brusque augmentation du taux de divorce (« tant mieux », déclara le cinéaste).
- ***Sonate d'automne*** (1978) fut tourné en Norvège et financé en Allemagne, car à l'époque, Bergman était exilé suite à un scandale fiscal dont il fut blanchi par la suite.
- Ayant annoncé en 1982 que ***Fanny et Alexandre*** serait son dernier long métrage, tous ses films suivants, même exploités en salle, furent au départ réalisés pour la télévision.

REPÈRES BIO-FILMOGRAPHIQUES

1918. Naissance à Uppsala (Suède), deuxième fils du pasteur Erik Bergman et de son épouse Karin.

1937. Inscription à l'Université en littérature et histoire de l'art. Il néglige ses études en faveur du théâtre.

1942. Engagé au service scénarios de la Svensk Filmindustri.

1944. Nommé directeur du théâtre d'Helsingborg. Scénario de ***Tourments*** d'Alf Sjöberg.

1945. ***Crise***

1948. ***Musique dans les ténèbres***

1948. ***La Prison***

1949. ***La Soif ou La Fontaine d'Aréthuse***. Bergman prend l'habitude de tourner un film chaque été entre deux saisons théâtrales.

1950. ***Vers la joie***

1951. ***Jeux d'été***

1952. ***L'Attente des femmes***

1953. ***Monika. La Nuit des forains.*** Nommé directeur du théâtre de Malmö.

1954. ***Une leçon d'amour***

1955. ***Sourires d'une nuit d'été***

1957. ***Le Septième Sceau. Les Fraises Sauvages***

1958. ***Au seuil de la vie. Le Visage***

1960. ***La Source***

1961. ***À travers le miroir***

1963. ***Les Communiants. Le Silence***. Nommé directeur du Théâtre royal dramatique de Stockholm.

1966. ***Persona***

1968. ***L'Heure du loup***

1969. ***Une passion. Le Rite*** (TV)

1971. ***Le Lien***

1972. ***Cris et chuchotements***

1973. ***Scènes de la vie conjugale***

1975. ***La Flûte enchantée***

1977. ***L'Œuf du serpent***

1978. ***Sonate d'automne***

1980. ***De la vie des marionnettes***

1982. ***Fanny et Alexandre***

1984. ***Après la répétition***

1991. Scénario des ***Meilleures Intentions***, d'après la vie de ses parents, réalisé par Bille August.

1992. Scénario de ***L'Enfant du dimanche***, réalisé par son fils Daniel.

1997. ***En présence d'un clown*** (TV)

2000. Scénario d'***Infidèle***, réalisé par Liv Ullmann.

2003. ***Saraband***

2007. Mort à Fårö, le 30 juillet.

L'AUTEUR DES TEXTES

N. T. Binh, critique à ***Positif*** sous la plume de Yann Tobin, enseignant, auteur de ***Ingmar Bergman, le magicien du Nord*** (Gallimard, 1993), membre associé du groupe Patrimoine de l'AFCAE.

Animations en salles à des conditions aménagées. Contact : patrimoine@adrc-asso.org

Ce document est édité par l'Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC) en partenariat avec Carlotta Fims avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC).

Créée par le Ministère de la Culture et de la Communication, et forte de plus de 1000 adhérents représentant les collectivités territoriales et l'ensemble des professionnels impliqués dans la diffusion du film, l'Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC) remplit deux missions complémentaires en faveur du pluralisme et de la diversité cinématographique, en lien étroit avec le Centre National du Cinéma et de l'image animée : le conseil et l'assistance pour la création et la modernisation des cinémas ; le financement et la mise en place de circulations des œuvres pour un meilleur accès aux films de tous les cinémas, sur tous les territoires. Depuis quatorze ans, l'ADRC oeuvre également pour une meilleure diffusion du patrimoine cinématographique dans plus de 500 salles en France.

ADRC
58, rue Pierre Charron | 75008 Paris
Tél.: 01 56 89 20 30 | www.adrc-asso.org

Distribution
CARLOTTA FILMS
9, passage de la Boule Blanche
75012 Paris
Tél.: 01 42 24 10 86 | www.carlottavod.com

Conception du document : ADRC (Février 2014).
Textes : N.T. Binh.
Crédits photos : © AB SVENSK FILMINDUSTRI. Tous droits réservés.
Sauf : Fanny et Alexandre © GAUMONT.
Au seuil de la vie © LES EDITIONS MONTPARNASSE.
Photos de tournage : La Cinémathèque française.
Remerciements : N.T. Binh.

L'ADRC et CARLOTTA FILMS
présentent

SOURIRES D'UNE NUIT D'ÉTÉ • LES FRAISES SAUVAGES • LE SEPTIÈME SCEAU

INGMAR BERGMAN

LA SOURCE • PERSONA • SCÈNES DE LA VIE CONJUGALE • SONATE D'AUTOMNE

7 FILMS

VERSIONS
RESTAURÉES INÉDITES

© 1955 – 1957 – 1960 – 1966 – 1974 – 1978 AB SVENSK FILMINDUSTRI. Tous droits réservés. - Photo PERSONA : Bo Arne Vibenius.

DARK STAR