

PIERRE ETAIX RETROUVÉ !

S'il fallait en un mot résumer la vie et l'œuvre de Pierre Etaix, celui de « clown » vient très vite à l'esprit. Son travail au cirque, au music-hall, au cinéma, ses écrits et son œuvre picturale témoignent qu'il est le digne héritier d'une longue tradition clownesque qu'il a su prolonger jusque dans ses films, comme ses prédécesseurs, de Charlie Chaplin à Buster Keaton, l'avaient fait en leur temps. Dessinateur, gagman, musicien, metteur en scène, décorateur de théâtre, mime, cinéaste, homme de télévision, poète, Etaix démarre sur les planches qu'il ne quittera jamais. Mais il est fasciné par le grand écran qu'il découvre d'abord en travaillant avec Jacques Tati. Il se lance, au début des années 1960, avec son ami Jean-Claude Carrière, dans la réalisation. C'est le début de 10 ans de collaboration qui donnent naissance à 5 longs métrages et 3 courts qui parcourront le monde jusqu'au moment où, conséquences des contrats et des batailles juridiques, les films ne pourront plus être visibles pendant près de 20 ans. Aujourd'hui, alors que l'imbricatio vient d'être résolu et qu'Etaix a récupéré les droits de ses films, le monde entier va enfin pouvoir redécouvrir ces chef-d'œuvre poétiques et burlesques, en version restaurée !

Le métier que j'ai appris, je le dois au public.

Jour après jour en sa présence, j'ai charpenté grâce à lui les structures d'un numéro comique.

Je connais le prix de cet apprentissage et malgré cela je n'ai acquis aucune certitude.

Je m'appuie sur certaines connaissances qui ne sont que théorie.

Il faut tenter continuellement de les oublier et laisser jouer sa spontanéité, mais il ne faut jamais se contenter d'une idée qui n'a pas de prolongement.

Je mesure aujourd'hui toutes mes insuffisances. Elles sont nombreuses, tout comme mes erreurs.

Pourtant, je ne suis ni blasé, ni découragé et j'attends encore que l'on me fasse confiance et qu'on me laisse tout le temps qu'il faut pour accomplir ce difficile et exaltant travail que demande le gag.

Je souhaite que cette espérance me tienne longtemps en vie, pour mon pur plaisir et celui des autres.

Le métier que j'ai appris est un échange.

Pierre Etaix

L'ADRC
L'AFCAE
en partenariat
avec Carlotta Films
présentent

Pierre Etaix

Intégrale version restaurée

Le Grand Amour

L'adrc

LE SOUPIRANT

France, 1963, N&B, 1h20, son mono
Un film de Pierre Etaix avec Pierre Etaix, Karin Vesely, Claude Massot, France Amell, Laurence Lignières, Denise Péronne, Roger Trapp
Scénario original : Pierre Etaix, Jean-Claude Carrière
Production : Paul Claudon
Photographie : Jean Boffety et Roger Forster
Musique : Jean Paillaud
Montage : Pierre Gillette

Le film

Un jeune chercheur solitaire, obéissant à une suggestion de son père, décide soudain de se marier. Avec qui ? Il se lance dans une aventure aux pièges multiples et jette son dévolu sur une idole inatteignable. Sans regarder tout près de lui.

Après avoir tourné deux courts métrages (*Rupture* et *Heureux Anniversaire*), nous avons tout de suite attaqué le scénario du *Soupirant*, nous l'avons écrit dès l'hiver 1961-1962 et le film a été tourné pendant l'été 1962. Donc ma toute première activité de scénariste est liée à Etaix, c'est avec lui que j'ai appris le métier, si métier il y a, ce que je ne souhaite pas. J'ai participé également à toute la préparation et au tournage complet du *Soupirant* parce que je crois qu'un scénariste ne peut pas ignorer les problèmes techniques que peut poser la réalisation d'un film.

Jean-Claude Carrière

YOYO

France, 1965, N&B, 1h36, son mono
Un film de Pierre Etaix avec Pierre Etaix, Claudine Auger, Luce Klein, Philippe Dionnet, Pipo, Dario, Mimile.
Scénario original, adaptation & dialogues : Pierre Etaix, Jean-Claude Carrière
Photographie : Jean Boffety
Musique : Jean Paillaud
Montage : Henri Lanoë

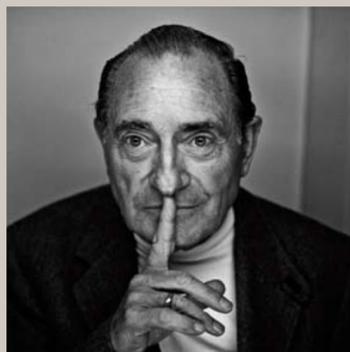

Le film

Un milliardaire qui s'ennuie et qui rêve d'un amour perdu avec une écuyère de cirque. Une crise économique qui bouleverse l'ordre du monde. Un enfant de la dalle qui devient un clown célèbre et qui veut restaurer le château de son père. Et l'appel de la route, qui est toujours là.

Pierre Etaix refuse de faire toujours le même film, ce qui serait une facilité. Qu'y a-t-il de semblable entre *Le Soupirant* et *Yoyo* ? Son personnage, en particulier, n'est jamais le même. Avec Pierre, nous passons d'abord deux mois à parler en général, à établir la ligne, et une fois que nous commençons à rédiger, nous le faisons côte à côte, ensemble, et nous devons tomber d'accord sur chaque phrase, sur chaque geste.

Jean-Claude Carrière

Pierre Etaix par Nicolas Guérin (2009)

Deux fois dans ma vie, j'ai compris ce qu'était le génie : la première fois, en regardant la définition du mot dans le dictionnaire, et la seconde fois, en rencontrant Pierre Etaix.

Jerry Lewis

TANT QU'ON A LA SANTÉ

France, 1966, N&B, 1h05, son mono
Un film de Pierre Etaix avec Denise Péronne, Simone Fonder, Sabine Sun, Vera Valmont, Françoise Occipinti, Claude Massot, Dario Meschi, Emile Coryn, Roger Trapp
Scénario original & dialogues : Pierre Etaix
Photographie : Jean Boffety, Roger Forster
Musique : Luce Klein & Jean Paillaud
Montage : Henri Lanoë

Le film

Un jeune homme candide tente de vivre dans le monde que nous avons organisé. Dans le bruit, la précipitation, l'artifice, la cohue. Comment faire ? Où trouver le petit coin tranquille où il ferait bon vivre ? Où se cache le bonheur ?

Troisième long métrage de Pierre Etaix tourné après *Yoyo* (1965). *Tant qu'on a la santé* est co-écrit par Jean-Claude Carrière.

Une première version sort en 1966 avec pour fil conducteur le personnage interprété par Pierre Etaix. Cinq ans plus tard, le réalisateur peut enfin revenir à la version qu'il avait initialement souhaitée : il découpe son film en quatre parties distinctes.

LE GRAND AMOUR

France, 1969, Couleur, 1h25, son mono
Un film de Pierre Etaix avec Pierre Etaix, Annie Fratellini, Nicole Calfan, Louis Mais, Alain Janey, Micha Bayard
Scénario & Dialogues : Pierre Etaix, Jean-Claude Carrière
Photographie : Jean Boffety
Son : Claude Bertrand
Musique : Claude Stiermans
Montage : Henri Lanoë

Grand Prix du Cinéma Français
Prix de l'Office Catholique au Festival de Cannes

Le film

La province tranquille, les ragots tout puissants, le confort domestique, le couple équilibré, le travail productif : Et le grand amour, dans tout ça ? Est-il concevable ? Est-il même possible de le rêver ?

Il n'y aura ni mélodrame, ni tragédie, seules les finesses du cinéma burlesque laisseront soupçonner les tourments, les regrets, les trahisons. Cette discrétion c'est aussi le secret du film. Pierre Etaix dit bien que le grand amour aurait pu être la « chronique douloureuse et amère d'un couple ». C'est pour la première fois, à l'évidence, la possibilité pour lui de verser dans la psychologie, l'analyse des sentiments, la chronique réaliste. Or, la gageure formelle de ce film est bien de réussir un film comique avec un trame qui ne l'est pas.

René Marx

PAYS DE COCAGNE

France, 1971, Couleur, 1h14, son mono
Un film de Pierre Etaix
Scénario original : Pierre Etaix
Photographie : Georges Lendî
Montage : Michel Lewin & Raymond Lewin
Son : Paul Habans

Le film

Des gens en vacances, une tournée publicitaire, et l'œil de Pierre Etaix qui regarde et qui montre. C'est le comique involontaire, celui de tous les jours, le trésor de la vie, qui nous est offert, inattendu, irrésistible.

En apercevant ces spectacles de masse offerts par des marques de lessive, Pierre Etaix pense probablement, non pas avec nostalgie, mais avec tristesse et révolte, aux merveilles des cirques ambulants, aux trésors de la tradition foraine.

Pays de cocagne n'est donc pas un simple film comique. Ce n'est pas non plus une thèse sociologique, même si le témoignage sur la France de 1969 prend aujourd'hui une dimension historique fascinante. C'est d'abord le film d'un homme révolté.

René Marx

Pierre Etaix par Jean-Claude Carrière

Pierre Etaix pratique à la perfection les coussinets de la princesse. Il a débuté comme spécialiste.

Il fabrique des rébus portables, des devinettes de collection, des énigmes lavables.

Il connaît les techniques du pastelazo, du slapstick, de la chute libre, du un-deux-trois, du double-take et de la passe-passe.

Il est Grand Chevalier d'Illusion.

Il sait jouer du petit binou, du grand binou, de la muscade et de la bretelle comique.

Il connaît le chant et le contre-chant. Il est titulaire des Neuf Cornemuses.

Il est l'auteur du proverbe arabe : « Si tu fais une chose, fais-en une autre. »

Il a dit également : « Je manque de chance. Si je devenais célèbre, personne ne le saurait. »

Il est membre du Comité des ignorants de Source Sûre.

Il sait danser le clochedevant, le cloche-derrrière, le flip-flap, le tournerretourne, les pas-perdus, les dix-neuf-sous, le quatremains, le vous trouvez-ça-drôle. Il a une préférence pour la giroise.

Acrobate diplômé, il place une perche sur son menton et grimpe le long de cette perche. En même temps, il fait des films comiques.

Il connaît les techniques du rendu, du modelé, de la chromie, de la moritone, du chapiteau, de la piste magnétique, du nagia, du tanagra, du brigadier, du dix-kilos, de la vieille voltige et du grand orchestre de chambre.

Il chante, il mime, il saute, il jongle, il téléphone, il conduit sa voiture.

Quand il ne pleure pas, il lui arrive d'être très gai. Il attend la fin du monde, comme nous tous. Il ne voudrait pas rater ça.

C'est un terrestre extra. S'il n'existait pas, il s'inventerait.

Une restauration entièrement supervisée par l'auteur

Le projet de restauration de l'intégrale Cinéma Pierre Etaix avait pour principal objectif de rendre à nouveau visibles tous les films du réalisateur après vingt ans d'absence des écrans. Il s'agissait de restaurer les images et le son endommagés par le temps et par de mauvaises conditions de stockage, puis de produire non seulement de nouveaux supports destinés à la diffusion des films et adaptés aux nouvelles conditions de projection, mais aussi des éléments de préservation pour une conservation à long terme de l'œuvre du cinéaste.

L'ensemble du matériel examiné pour le travail de restauration présentait les défauts typiques des films de cette époque : poussières, nombreuses rayures. Pour tous les films en noir et blanc de l'intégrale, l'idée du projet consistait à créer un interpositif par immersion à partir du négatif original. Cet élément intermédiaire constitue par ailleurs un élément de conservation majeur avant la restauration numérique. Le travail sur l'image s'est d'abord appuyé sur des traitements aussi bien photochimiques que numériques pour retrouver les couleurs, formats et version des films souhaités par le réalisateur, qui a supervisé la totalité des travaux de restauration. La numérisation des éléments a permis la restauration image par image de chaque film pour ensuite travailler l'étalonnage, étape-clé dans cette partie du chantier.

Pierre Etaix en quelques dates

1928. Naissance à Roanne.
1954-58. Il rencontre Jacques Tati avec lequel il collabore durant quatre années comme gagman et dessinateur.
1958-61. Pierre Etaix se produit dans différents cabarets et music-halls.
1958. Il rencontre Robert Bresson qui lui demande d'interpréter le rôle du deuxième complice avec le magicien Kasagi dans son film *Pickpocket*.
1962. Il réalise son premier court métrage, *Rupture*.
1963. Oscar du meilleur court métrage pour *Heureux Anniversaire*.
1963-1970. Pierre Etaix réalise cinq longs métrages : *Le Soupirant*, *Yoyo*, *Tant qu'on a la santé*, *Le Grand Amour* et *Pays de cocagne*.
1971. Il part en tournée avec le cirque Pinder et Annie Fratellini devenue sa femme.
1972. Il crée au Théâtre Hébertot le spectacle *À quoi on joue*, prix de la SACD. La même année, il tourne au Cirque d'Hiver dans le film inachevé de son ami Jerry Lewis : *The Day the Clown Cried*.

1973. Pierre Etaix fonde l'École Nationale de Cirque avec Annie Fratellini.
1985. Il signe sa première pièce de théâtre *L'Age de Monsieur est avancé* et tourne pour Nagisa Oshima dans *Max amour*.
1989. Il réalise le premier film de fiction en Omnimax *J'écris dans l'espace*.
2001. Il publie plusieurs albums de textes et dessins dont *Critiquons la caméra ou Il faut appeler un clown, un clown*.
2006. Il joue dans le film *Jardins en automne* d'Otar Iosseliani.
2009. Il publie *Textes et textes-Etaix* et joue dans *Micmas à tire-larigot* de Jean-Pierre Jeunet.
2010. Pierre Etaix tourne avec Otari Iosseliani (*Chantrapas*) et Aki Kaurismäki (*Le Havre*). La même année, il remonte sur les planches avec son nouveau spectacle *Miousik Papillon*, où alliant musique et slapstick, il réapparaît, après quarante années d'absence, sous les traits de Yoyo.

Ce document est édité par l'Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC) et l'Association Française des Cinémas d'Art et d'Essai (AFCAE) avec le soutien du Centre national de la cinématographie et de l'image animée (CNC).

L'Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC), présidée par le cinéaste Lucas Belvaux, est forte de plus de 1000 adhérents représentant l'ensemble des secteurs impliqués dans la diffusion du film : réalisateurs, producteurs, exploitants, distributeurs et programmeurs, mais aussi les collectivités territoriales. Créée par le Ministère de la Culture, elle remplit en lien étroit avec le CNC deux missions complémentaires pour le maintien et la vitalité d'une diversité des cinémas et des films en France : Le conseil et l'assistance pour la création ou la modernisation des cinémas sur les territoires ; Améliorer l'accès des cinémas à une pluralité effective des films par le financement de circulations supplémentaires de ces films, aux côtés de leurs distributeurs. Depuis plus de dix ans, ses interventions pour l'accès aux films incluent le patrimoine cinématographique. Aujourd'hui, ce sont plus de 780 cinémas qui ont bénéficié grâce à l'ADRC de copies neuves de ces films. Mais ses actions dans ce domaine incluent également des documents pour les publics et les salles, le déplacement d'intervenants pour des débats, la diffusion de ciné-concerts ainsi que des animations pour le Jeune Public.

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

Créée en 1955 par des directeurs de salles et des critiques, l'Association Française des Cinémas d'Art et d'Essai (AFCAE) a obtenu un statut officiel en 1959 grâce à André Malraux, alors Ministre de la Culture. Comptant à ses débuts 5 salles adhérentes, elle regroupe, en 2010, plus de 1029 établissements représentant près de 2211 écrans. Les salles de cinéma adhérentes à l'AFCAE ont choisi de défendre le cinéma des auteurs en leur consacrant une large part dans leur programmation. Leurs écrans sont des fenêtres ouvertes sur le monde et leurs salles des espaces d'expression et de liberté. Chaque année, les salles Art et Essai soutiennent des films parce qu'il leur semble indispensable :

- de découvrir de nouveaux talents,
 - de suivre en toute fidélité des auteurs importants,
 - de favoriser les cinématographies de tous les continents.
- Ainsi, dans un esprit de responsabilité publique, les salles de cinéma Art et Essai ont soutenu L'INTÉGRALE PIERRE ETAIX, pour qu'une rencontre puisse avoir lieu entre ces films et vous dans votre salle de proximité.

AFCAE | 12, rue Vauvauquennes 75018 Paris | Tél.: 01 56 33 13 20 http://www.art-et-essai.org

L'adrc

CNC

Les citations et textes de ce document sont extraits de : Pierre Etaix / René Marx préf. de Jerry Lewis. - Paris : Henri Berger, 1994 - Pierre Etaix / Livret édité par La Fondation Technicolor pour le Patrimoine du Cinéma et La Fondation Groupama Gan pour le Cinéma, 2010. Synopsis écrits par Jean-Claude Carrière, avril 2010

L'ADRC, L'AFCAE
en partenariat avec Carlotta Films
présentent

Pierre Etaix

Intégrale
version restaurée

RUPTURE 1961 **HEUREUX ANNIVERSAIRE** 1962 **LE SOUPIRANT** 1963 **YOYO** 1965
TANT QU'ON A LA SANTÉ 1966 **LE GRAND AMOUR** 1969 **PAYS DE COCAGNE** 1971
EN PLEINE FORME 2010 Inédit

Intégrale restaurée par

Distribuée par

Avec le soutien de

Studio 37

FONDATION
TECHNICOLOR

FONDATION
GROUPAMA GAN
POUR LE CINÉMA

CARLOTTA

L'adrc

CNC