L'ADRC
présente
en partenariat avec
CARLOTTA FILMS

a disparition brutale en 1982 de Rainer Werner Fassbinder a donné à son œuvre brève, treize ans, et majestueuse, 39 films et téléfilms, une aura fulgurante. Avec Herzog, Wenders et Schlöndorff, il avait incarné le Nouveau Cinéma Allemand, bousculant les conventions commerciales pour redonner à cette cinématographie le prestige perdu depuis le nazisme. S'il paraissait flirter avec les combats de l'époque : le racisme dans Tous les autres s'appellent Ali. l'homosexualité dans Les Larmes amères de Petra von Kant et Le Droit du plus fort, on constate aujourd'hui qu'il s'empare de ces sujets sans égard envers un cinéma politique complaisant, ce qui permet à ses films de résister au temps. Surtout son style très visuel et coloré, si singulier, le place toujours à l'écart des modes passagères. Redécouvrir une quinzaine de ses films les plus fameux, qu'illuminent une troupe d'acteurs fidèles et sa star Hanna Schygulla, c'est retrouver son cinéma toujours vivant et étonnant.

Pierre Gras

DÉBUTS MARQUANTS

assbinder fait ses premières armes de cinéaste en situation d'urgence. En trois ans, il tourne onze films passionnants caractérisés par la relecture de plusieurs grands genres cinéma-

risés par la relecture de plusieurs grands genres cinématographiques et des choix radicaux de sujets et de style filmique. Premier long métrage, *L'Amour est plus froid que la mort* est un film policier. Fassbinder joue un des rôles principaux, fait débuter dans son œuvre Hanna Schygulla et avoue sa dette envers Jean-Luc Godard. *Le Bouc* est une fable où le cinéaste joue un immigré grec qui va perturbe à vie de plusieurs couples.

Prenez garde à la sainte putain, qui clôt cette période, est une autobiographie professionnelle où, à travers l'acteur Lou Castel, le cinéaste se met en scène au milieu de ses collaborateurs favoris.

LE BOUC

KATZELMACHER

1969 • RFA • 89 mn • N&B Visa : 82 641

avec Hanna Schygulla Lilith Ungerer Rudolf Waldemar Brem

 $Restauration: \\ \textbf{R.W. Fassbinder Foundation}$

Jorgos, un jeune travailleur immigré grec, s'installe à Munich et rencontre un groupe de jeunes désœuvrés. Cet étranger suscite vite l'hostilité et la jalousie.

L'AMOUR EST PLUS FROID QUE LA MORT

LIEBE IST KÄLTER ALS DER TOD

1969 • RFA • 89 mn • N&B Visa : 82 645 • VOSTE

> avec Ulli Lommel Hanna Schygulla Katrin Schaake Liz Söllner

Restauration : R.W. Fassbinder Foundation

Un petit maquereau est partagé entre sa maîtresse, une prostituée, et un tueur qui essaie de l'enrôler dans sa bande de gangsters.

PRENEZ GARDE À LA SAINTE PUTAIN

WARNUNG VOR EINER HEILIGEN NUTTE

1970 • RFA • 104 mn Couleurs • Visa : 82 646

avec Lou Castel Eddie Constantine Hanna Schygulla Rainer Werner Fassbinder

Restauration : R.W. Fassbinder Foundation

Sur le tournage d'un film, l'équipe attend l'arrivée du réalisateur, l'argent et le matériel pour tourner. Les jalousies, la rivalité et le désespoir s'installent.

MÉLODRAMES

assbinder découvre en 1971 les mélodrames américains de Douglas Sirk pour lesquels il s'enthousiasme. En deux ans il réalise plusieurs films majeurs de ce genre où ses personnages pris dans d'inextricables liens sociaux et affectifs ne peuvent échapper à leur destruction. Comme il le déclare, son but est alors de faire réagir ses spectateurs confrontés aux drames de l'ambition petite bourgeoise dans *Le Marchand des quatre saisons*, à la cruauté des liens amoureux dans *Les Larmes amères de Petra von Kant* et *Martha*, au racisme dans *Tous les autres s'appellent Ali*.

LE MARCHAND DES QUATRE SAISONS

HÄNDLER DER VIER JAHRESZEITEN

1971 • RFA • 88 mn Couleurs • Visa : 42 646

avec Hans Hirschmüller Irm Hermann Hanna Schygulla

R.W. Fassbinder Foundation

Un ancien policier devenu vendeur de fruits et légumes, méprisé et rejeté par sa famille, cherche refuge dans l'alcool...

ÉGALEMENT

MARTHA

1973 • RFA • 117 mn • Couleurs • Visa : 89 062

avec Margit Carstensen, Karlheinz Böhm, Barbara Valentin

Restauration : Studiocanal

Une jeune femme quitte sa mère aigrie et se marie avec un sadique.

LES LARMES AMÈRES DE PETRA VON KANT

DIE BITTEREN TRÄNEN DER PETRA VON KANT

1972 • RFA • 124 mn Couleurs • Visa : 42 811

avec Margit Carstensen Hanna Schygulla Irm Hermann Katrin Schaake

Restauration : R.W. Fassbinder Foundation

Petra von Kant, une styliste de mode à succès très imbue d'elle-même tombe amoureuse d'une jeune mannequin.

TOUS LES AUTRES S'APPELLENT ALI

ANGST ESSEN SEELE AUF

1973 • RFA • 93 mn Couleurs • Visa : 42 813

> avec Brigitte Mira El Hedi Ben Salem Irm Hermann

Restauration : R.W. Fassbinder Foundation

Dans un bar fréquenté par des travailleurs immigrés, Emmi, veuve d'une soixantaine d'années, fait la connaissance d'Ali, un Marocain de vingt ans de moins qu'elle...

ADAPTATION ET EXPÉRIMENTATION

Si Fassbinder connaît en 1973 son premier succès auprès du public allemand avec son adaptation historique du roman *Effi Briest* de Fontane, avec Hanna Schygulla dans le rôle de la jeune fille mal mariée, il ne délaisse pas l'expérimentation. *L'Année des treize lunes* est issu d'une expérience personnelle tandis que *Le Droit du plus fort* confronte relations amoureuses entre hommes et rapports de classe. *Roulette chinoise* avec un casting allemand et français (Anna Karina et Macha Meril) met en crise la famille bourgeoise.

L'ANNEE DES 13 LUNES

IN EINEM JAHR MIT 13 MONDEN

1978 • RFA • 125 mn Couleurs • Visa : 54 280 Int. - 16 ans

> avec Volker Spengler Ingrid Caven Gottfried John

> > Restauration : Studiocanal

Un transsexuel passe sa vie en revue, de son enfance de petit garçon au couvent, à sa rencontre avec un homme pour qui il deviendra une femme.

ÉGALEMENT

ROULETTE CHINOISE / CHINESISCHES ROULETTE

1976 • RFA • 86 mn • Couleurs • Visa : 45 964

avec Margit Carstensen, Anna Karina, Alexander Allerson

Restauration: R.W. Fassbinder Foundation.

Un couple et leurs amants respectifs se retrouvent à la campagne.

EFFI BRIEST

FONTANE EFFI BRIEST

1974 • RFA • 141 mn N&B • Visa : 44 484

avec Hanna Schygulla Wolfgang Schenck Ulli Lommel Karlheinz Böhm

Restauration : R.W. Fassbinder Foundation

Dans les années 1890, Effi Briest, dix-sept ans, épouse un baron et s'installe avec lui dans une petite ville où elle est mal acceptée, mais un autre homme tombe amoureux d'elle.

LE DROIT DU PLUS FORT

FAUSTRECHT DER FREIHEIT

1974 • RFA • 124 mn Couleurs • Visa : 44 491 Int. - 12 ans

avec Peter Chatel Rainer Werner Fassbinder Karlheinz Böhm

Restauration : R.W. Fassbinder Foundation

Franz, un jeune homosexuel, perd son travail et son petit ami arrêté par la police. Il gagne à la loterie et rencontre un homme très intéressé par son argent.

LA TRILOGIE

'n 1978 **Le Mariage de Maria Braun** bouleverse les spectateurs du monde entier. Maria Braun incarne dans sa chair les douleurs de l'Allemagne de l'Ouest de la fin de la guerre au redressement des années 1950. C'est le début de la trilogie RFA. Barbara Sukowa sera ensuite Lola, une femme allemande, une héroïne aux deux visages en plein boom économique, puis Rosel Zech jouera l'actrice déchue du Secret de Veronika Voss. En trois portraits de femmes, le cinéaste atteint le sommet de son art et raconte l'après-guerre.

LOLA, UNE FEMME ALLEMANDE

1981 • RFA • 115 mn Couleurs • Visa : 54 522 avec Barbara Sukowa Armin Mueller-Stahl Mario Adorf

> Restauration: Studiocanal

À la fin des années 1950, dans une petite ville de Bavière, un urbaniste nommé directeur des travaux publics tombe amoureux de Lola, une prostituée.

LE MARIAGE DE MARIA BRAUN

DIE EHE **DER MARIA BRAUN**

1978 • RFA • 121 mn Couleurs • Visa: 51840

avec Hanna Schygulla Klaus Löwitsch Ivan Desny Gisela Uhlen

Restauration: R W Fassbinder Foundation

Maria Braun devient la maîtresse de Bill, un GI américain, après que son mari soldat est porté disparu. Mais celui-ci revient et surprend Maria et Bill ensemble.

LE SECRET DE VERONIKA VOSS

DIE SEHNSUCHT DER **VERONIKA VOSS**

1981 • RFA • 104 mn N&B • Visa: 55 706

avec Rosel Zech Hilmar Thate Cornelia Froboess Annemarie Düringer

> Restauration: Studiocanal

Veronika Voss, actrice de cinéma déchue et souffrante, est soignée par une mystérieuse doctoresse, le docteur Katz, qui se livre à d'étranges activités.

RAINER WERNER FASSBINDER

A ujourd'hui Fassbinder est le cinéaste allemand le plus présent dans l'es mémoires cinéphiles. Il occupe une place essentielle dans l'histoire du cinéma allemand et de ce moment des années 1970 où tout était possible pour lui. Monstre créateur, il fut tout à la fois acteur, metteur en

scène et auteur de théâtre, scénariste, cinéaste et producteur.

Cette prolixité s'est épanouie dans des contextes variés : productions à petit budget de ses débuts, films de cinéma coproduits par la télévision publique allemande, téléfilms, feuilletons télévisés, œuvres à gros budget réalisées pour des producteurs allemands commerciaux, coproduction internationale avec la Gaumont.

Réussissant ainsi à s'adresser à des publics très variés, Fassbinder accomplit son projet de peindre une histoire de l'Allemagne de 1848 jusqu'à son époque, pour faire aussi le portrait de la société contemporaine. Refusant un cinéma de l'acti-

L'Amour est plus froid que la mort

, metteur en pays, un des auteurs vedettes de ce cinéma allemand à nouveau célébré dans les festivals et les salles du monde entier.

Aujourd'hui c'est l'originalité

À sa mort, un journal allemand a annoncé « Notre Balzac est mort ». Celui

d'avant-garde » était devenu, en utilisant le mélodrame pour raconter son

qui passait à ses débuts pour un « réalisateur homosexuel marginal et

Aujourd'hui c'est l'originalité de son cinéma qui prime. Chaque film, quels que soient son type de production et sa place dans l'œuvre, témoigne de la singularité de sa vision, de son refus de se laisser enfermer dans des codes cinématographiques, et surtout pas dans ceux que ses films précédents auraient définis. Refusant tout regard nostalgique sur l'évolution du cinéma qui entrera après sa mort dans l'ère des mutations audiovisuelles, il insuffle à chacun de ses films une énergie d'une intensité bouleversante.

Pierre Gras

visme politique prônant le soulèvement des exploités, il préféra donner en exemple le désarroi des victimes pour remettre en cause les valeurs dominantes et provoquer la réaction de ses spectateurs. Et il choisit un style très personnel pour contredire l'objectivité réaliste du cinéma.

Pierre Gras est écrivain et enseignant en cinéma. Il a consacré plusieurs articles au cinéma allemand contemporain et un essai : **Good bye Fassbinder! le cinéma allemand depuis la réunification**, Editions J. Chambon, Actes Sud. 2010.

REPÈRES BIO-FILMO

1945. Naissance en Bavière.

1966. Fassbinder n'est pas admis à l'école de cinéma de Berlin – il tourne son premier court-métrage.

1969. Premier long métrage L'Amour est plus froid que la mort.

1971. Découverte des films américains de Douglas Sirk, influence majeure qui le conduira à déclarer qu'il veut réaliser des « films hollywoodiens allemands ».

1972. Fassbinder tourne pour la télévision les huit épisodes du feuilleton *Huit heures ne font pas un jour*, se déroulant dans les milieux ouvriers de la Ruhr.

1973. Tous les autres s'appellent Ali, remake de Tout ce que le ciel permet de Sirk, et premier succès dans les festivals internationaux.

1974. Succès en Allemagne de *Effi Briest*, mélodrame féminin historique adapté d'un classique de la littérature allemande.

1978. Premier film de la trilogie RFA **Le Mariage de Maria Braun** est un succès mondial auprès du grand public.

1980. Fassbinder filme son adaptation en quinze heures du roman de Alfred Döblin *Berlin Alexander Platz*, œuvre qui l'inspira tout au long de sa vie.

1982. Tournage de *Querelle* en mars et mort de Fassbinder en juin.

INÉDIT

HUIT HEURES NE FONT PAS UN JOUR

ACHT STUNDEN SIND KEIN TAG

1972 • RFA • 475 mn Couleurs

avec Gottfried John Hanna Schygulla Luise Ullrich

> Restauration : R.W. Fassbinder Foundation

Première incursion de Fassbinder dans l'univers de la série télévisée, *Huit heures ne font pas un jour* décrit le quotidien d'une famille de la classe ouvrière devenant un véritable phénomène de société lors de sa diffusion, passionnant les familles, créant moult débats entre critiques, intellectuels et ouvriers.

Huit heures ne font pas un jour parle de la solidarité entre les travailleurs, comment ils se serrent les coudes (...). Ce qu'on a essayé de dire, c'est : ensemble on peut être plus fort.

R.W. Fassbinder

ÉVÉNEMENT

R.W. **FASSBINDER**

DU 11 AVRIL AU 16 MAI 2018 FILMS, RENCONTRES, CONFÉRENCES La Cinémathèque française cinematheque.fr

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 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 CARLOTTA FILMS

5-7 Impasse Carrière Mainguet 75011 Paris | Tél.: 01 42 24 10 86 www.carlottayod.com

Textes principaux : Pierre Gras Copyrights :

© 1969 – 1970 – 1971 – 1972 – 1973 – 1974 – 1976 – 1978 RAINER WERNER FASSBINDER FOUNDATION.

© 1974 – 1978 – 1981 STUDIOCANAL GmbH. TOUS DROITS

© 1972 WDR / © 2017 RAINER WERNER FASSBINDER FOUNDATION POUR LA VERSION RESTAURÉE. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

L'AMOUR EST PLUS FROID QUE LA MORT | LE BOUC | PRENEZ GARDE À LA SAINTE PUTAIN LE MARCHAND DES QUATRE SAISONS | LES LARMES AMÈRES DE PETRA VON KANT | MARTHA TOUS LES AUTRES S'APPELLENT ALI

EFFI BRIEST | LE DROIT DU PLUS FORT | ROULETTE CHINOISE | L'ANNÉE DES TREIZE LUNES LE MARIAGE DE MARIA BRAUN | LOLA, UNE FEMME ALLEMANDE LE SECRET DE VERONIKA VOSS | HUIT HEURES NE FONT PAS UN JOUR (INÉDIT)

