

RETROSPECTIVE

ABEL FERRARA

 INSTITUT
de
L'IMAGE
AIX EN PROVENCE

du 22 janvier
au 4 février 1997

 Cité du Livre
AIX EN PROVENCE

RÉTROSPECTIVE ABEL FERRARA

du 22 Janvier au 4 Février 1997

En quelques années, Abel Ferrara est devenu l'un des derniers grands auteurs du cinéma américain. À partir de *King of New York*, en 1990, il n'a réalisé que des films importants, construisant une œuvre possédée par l'âme d'une ville (New York, ce qui provoque souvent l'inévitable comparaison avec Martin Scorsese), la confusion d'une époque (cette fin de XXe siècle), et par le cinéma. Ferrara ne fait aucune différence entre ce qu'on appelle "la vie" et "le cinéma". Si la mort est le sujet essentiel de son oeuvre, c'est justement parce qu'elle doit être dépassée. Les films d'Abel Ferrara, en nous confrontant à la mort, essaient de nous aider à rester en vie. Noble projet esthétique, moral. En un mot : humain.

"Je suis né dans le Bronx, le ghetto, comme Sal Mineo et Al Pacino. Je n'ai pas fait d'école de cinéma. À dix-sept ans, j'ai pris une caméra, les plus jolies filles de l'école, et en avant !"

Abel Ferrara.

En couverture
Christopher Walken
dans *King of New York*

L'ANGE DE LA VENGEANCE

- Ms 45 (1982) 1h30mn - Scén : Nicholas St John - Mus : Joe Delia - Int : Zoë Tamerlis (Zoë Lund), Albert Sinkys...

Thana, une jeune femme sourde et muette qui travaille dans un atelier de couture, est violée dans une ruelle par un homme masqué. Le même jour, un peu plus tard, elle est agressée en rentrant chez elle, mais cette fois elle se défend et tue son agresseur. Pour se débarrasser du corps, elle le coupe en morceaux. Traumatisée, elle va désormais mener une double vie, errant la nuit dans les rues de New York pour assassiner tous les hommes qu'elle croisera sur son chemin.

Privée de parole, Thana ne peut qu'agir violemment en réponse aux agressions dont elle est victime. Les hommes, créatures grotesques, méchantes, stupides ou pathétiques, sont offerts en sacrifice à la ville de New York, qui parle pour Thana. La ville respire, existe dans la fureur de ce qui n'est pas une vengeance, mais l'expression de la folie née d'une fragilité meurtrie, qui devient meurtrière.

Présenté par Zoë Lund vendredi 24 à 20h30.

Zoë Tamerlis

Sari Chang et Richard Panebianco, Juliette et Roméo

CHINA GIRL

- (1987) 1h40mn - Scén : Nicholas St John
- Mus : Joe Delia
Int : Richard Panebianco, Sari Chang, James Russo, David Caruso...

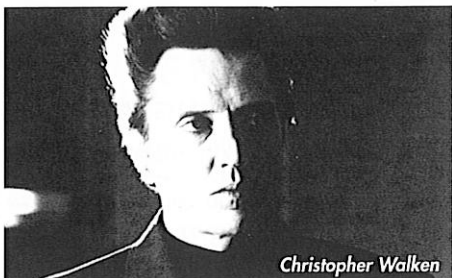
À New York, un garçon italo-américain et une jeune fille de Chinatown se rencontrent dans une boîte de nuit et tombent amoureux. Symboliquement, une rue les sépare : Canal Street. En réalité, leur amour est rendu impossible par les communautés auxquelles ils appartiennent. Parallèlement, les pontes des mafias chinoise et italienne pactisent pour se partager des territoires, cherchant à contrôler les gangs de jeunes qui voient d'un mauvais œil cette alliance incompréhensible. *China Girl*, à travers une simple love story, décrit un quartier de Manhattan, à une période qui correspond aussi à une réalité sociale dans l'histoire de New York, et montre la façon dont deux communautés ne peuvent cohabiter autrement que dans l'antagonisme.

KING OF NEW YORK

- (1990) 1h40mn - Scén : Nicholas St John
Mus : Joe Delia, Schoolly D - Int : Christopher Walken, Larry Fishburne, Victor Argo, Paul Calderone, David Caruso...

Frank White, dealer new yorkais de grande envergure, sort de prison après une peine de cinq ans. Il retrouve son gang, ses associés, ses avocats, et reprend le business. Ses projets : reconquérir son territoire en éliminant la concurrence, et réunir les fonds nécessaires à la construction d'un hôpital pour les déshérités. Le "roi de New York" est de retour d'entre les morts, et les flics ont bien l'intention de l'y renvoyer.

Transcendée par le jeu fascinant de Christopher Walken, la figure de Frank White est aussi magnétique que la ville de New York dont elle incarne les virtualités, surtout négatives. Film presque intégralement nocturne, *King of New York* est peuplé de vampires, de créatures qui ne survivraient pas à la lumière du jour. Le royaume de Frank White est dévitalisé, l'utopie consiste à y remettre un peu de vie. Mais comment la mort elle-même pourrait-elle y parvenir ?

Christopher Walken

Zoë Lund et Harvey Keitel

BAD LIEUTENANT

- (1992) 1h40mn - Scén : Zoë Lund, Abel Ferrara - Mus : Schoolly D, Joe Delia, Johnny Ace
- Int : Harvey Keitel, Zoë Lund, Paul Calderone, Victor Argo...

Un officier de la police new yorkaise emmène ses enfants à l'école. Sitôt les deux garçons descendus de la voiture, il s'envoie deux lignes de coke. Au travail. Deux filles ont été assassinées dans leur voiture. Recueillir des informations, pour plus vite prendre les paris auprès de ses collègues sur le prochain match de base-ball de la saison, entre les Dodgers et les Mets. Se fournir en coke, aller fumer du crack dans la petite cuisine d'une junkie, rejoindre des amis dans un repaire sous-éclairé pour danser, boire, gémir. Au travail. Deux jeunes blacks sont accusés d'avoir dévalisé la caisse d'une épicerie. Récupérer l'argent, pour s'acheter de la dope. Une nonne a été violée dans une Église de Spanish Harlem. Mener l'enquête, retrouver les violeurs pour toucher la récompense et payer le bookmaker...

Bad Lt est à ce jour le film le plus fort, le plus tourmenté, le plus extrémiste de Ferrara. Présenté par Zoë Lund samedi 25 à 20h30.

Snake Eyes

- (1993) 1h40mn - Scén : Nicholas St John

Mus : Joe Delia, Schoolly D - Int : Harvey Keitel, Madonna, James Russo, Victor Argo...

Eddie Israel, qui vit à New York, part à Los Angeles tourner son nouveau film, *La mère des miroirs*, avec un acteur qu'il impose à ses producteurs, et une actrice star de la télévision. *La mère des miroirs* raconte l'histoire d'un couple déchiré par la reconversion de la femme : elle en a assez de la drogue, de l'alcool, des orgies, elle ne veut plus de tout ça. L'homme ne la comprend pas et la torture pour la ramener à leur vie commune de débauche. L'acteur est incapable de jouer, de faire semblant. Eddie a une aventure avec l'actrice. Sa femme et son fils viennent le rejoindre à Los Angeles. Le tournage, à l'image du film dans le film, sombre dans le chaos. Eddie traverse les cercles de l'Enfer. Vertigineuse mise en abîme, *Snake Eyes* raconte comment la pulsion de mort est à l'œuvre dans toute entreprise cinématographique et artistique, au risque de "choquer" ceux pour qui le cinéma n'est que divertissement ou exotisme. Certes, nous sommes très loin de James Ivory et de Woody Allen. Ferrara va plutôt chercher son inspiration du côté de Pasolini et Fassbinder.

Body Snatchers

- (1993) 1h30mn - Scén : Nicholas St John

Mus : Joe Delia - Int : Gabrielle Anwar, Billy Wirth, Meg Tilly, Forrest Whitaker...

Marti, une adolescente en crise d'identité, et sa famille (son père, sa belle-mère et son petit frère) viennent habiter dans une base militaire où le père de Marti doit effectuer un contrôle sanitaire sur l'environnement. La jeune

filles rencontre Tim, un pilote d'hélicoptère, tandis que des événements étranges installent un climat d'angoisse : des militaires sont enlevés la nuit par les infirmiers, les enfants à l'école font tous en même temps le même dessin, le médecin du camp semble paranoïaque et paniqué... Sous les yeux du frère de Marti, sa mère tombe en poussière et son double sort du placard. Le cauchemar peut commencer..

En situant ce remake de *L'invasion des profanateurs de sépulture* (Don Siegel, 1956) dans un camp militaire, Ferrara nous informe sur le monde d'après Hiroshima, d'après les camps, où la guerre entretient ses propres ruines, les traces de la destruction qu'elle engendre. Nous vivons parmi les ombres, avec les ombres, nous devenons les ombres nées du sommeil de notre pauvre raison. Le monde a disparu, ce sont les traces de cette disparition que découvre Marti ; par désespoir, l'adolescente va faire la guerre à l'inhumanité responsable de ce crépuscule de cendres.

Visuellement, *Body Snatchers* est peut-être le film le plus éblouissant de Ferrara : un travail sur la lumière sans équivalent dans le cinéma des années 90.

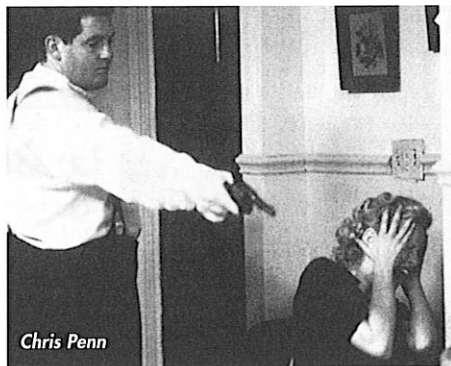
THE ADDICTION

- (1995) 1h25mn - Scén : Nicholas St John
Mus : Joe Delia, Cypress Hill, Schoolly D - Int : Lily Taylor, Christopher Walken, Annabella Sciorra, Paul Calderone...
Kathleen Konklin, étudiante en philosophie, prépare sa thèse. Confrontée pendant un cours à des images du massacre de My Lai, au Vietnam, elle soutient qu'il est absurde de rendre un seul homme responsable d'un tel acte. En rentrant chez elle le soir, elle est agressée et mordue par un vampire : elle n'a pas eu le courage de repousser la créature. Devenue dépendante du sang, l'apprentie-philosophe fait l'expérience du Mal qui coule dans ses veines.

Ferrara filme pour la première fois New York en noir et blanc, dans son film le plus expérimental depuis *Driller Killer* (absent de cette programmation, aucune copie n'existant en France). Traversé de citations (Nietzsche, Beaudelaire, Burroughs...), *The Addiction* prend beaucoup de recul vis-à-vis de la théorie pour privilégier l'expérience -le vécu, origine de toute véritable réflexion. De la même façon, Ferrara se détache radicalement du genre (le film de vampire) pour privilégier la description du jeu intense, superbe et convulsif de Lily Taylor.

Christopher Walken et Lily Taylor

Chris Penn

NOS FUNÉRAILLES

- *The Funeral* (1996) 1h35mn - Scén : Nicholas St John - Mus : Joe Delia - Int : Christopher Walken, Chris Penn, Isabella Rossellini, Annabella Sciorra, Benicio Del Toro, Vincent Gallo...

Une nuit dans les années 30. Une famille de gangsters est en deuil. Johnny, le cadet des trois frères Tempio, vient d'être assassiné. Où, quand, comment, par qui ? Y aura-t-il une vengeance ? La veillée funèbre commence, et

toutes les questions trouveront une réponse.

The Funeral est un film sur le meurtre. Implacablement construit, ponctué de plans du mort dans son cercueil (tout comme un autre personnage, vivant, aurait droit à ces plans), *The Funeral* est à ce jour le film-manifeste de Ferrara. On y entend cette phrase, prononcée par le personnage d'Annabella Sciorra : "Les Tempio sont des criminels, pour n'avoir pas cherché à s'élever au-dessus de leur condition d'illettrés sans pitié". Sans aucun doute, Ferrara sait de quoi il parle.

Zoë Lund présentera *L'ange de la vengeance*, dont elle est l'interprète principale, le vendredi 24 à 20h30, et *Bad Lieutenant* dont elle est scénariste et interprète, le samedi 25 à 20h30. Elle mène par ailleurs une importante activité de romancière, scénariste, et on peut la voir dans d'autres films, comme *Special Effects* de Larry Cohen, ou la série *Miami Vice*.

Zoë Lund "L'ange de la vengeance"

Nous remercions chaleureusement Agathe Dreyfus et Nicole Brenez.

Prochaine programmation de l'Institut de l'Image : "le Vietnam , la guerre et après"
du 17 février au 2 mars ; films américains, vietnamiens, français ; et de nombreux invités :
R. Kramer, Marceline Loridan, Pierre Schoendoerffer ...

TARIFS

Tarif plein : 35 F - Tarif réduit (étudiants- carte vermeil-chômeurs) : 30 F
Adhérent Institut de l'Image : 26 F - Séances scolaires à la demande : 15 F/ élève
Abonnement 5 films : 100 F

**DU 22 JANVIER
AU 4 FÉVRIER
1997**

**RETROSPECTIVE
ABEL
FERRARA**

Projections
Salle Armand Lunel.

Cité du livre
8-10, rue des Allumettes
13100 Aix-en-Provence

Renseignements :
04 42 26 81 82

MERCREDI 22	14H30	L'ANGE DE LA VENGEANCE
	16H30	CHINA GIRL
	18H30	BODY SNATCHERS
	20H30	KING OF NEW YORK
JEUDI 23	14H30	KING OF NEW YORK
	16H30	BODY SNATCHERS
VENDREDI 24	14H30	CHINA GIRL
	16H30	KING OF NEW YORK
	18H30	BAD LIEUTENANT
	20H30	L'ANGE DE LA VENGEANCE <i>PRÉSENTÉ PAR ZOË LUND</i>
SAMEDI 25	14H30	BODY SNATCHERS
	16H30	SNAKE EYES
	18H30	CHINA GIRL
	20H30	BAD LIEUTENANT <i>PRÉSENTÉ PAR ZOË LUND</i>
DIMANCHE 26	14H30	BAD LIEUTENANT
	16H30	L'ANGE DE LA VENGEANCE
LUNDI 27	16H30	CHINA GIRL
	18H30	KING OF NEW YORK
MARDI 28	14H30	THE ADDICTION
	16H30	BAD LIEUTENANT
	18H30	CHINA GIRL
	20H30	SNAKE EYES
MERCREDI 29	14H30	NOS FUNÉRAILLES
	16H30	THE ADDICTION
	18H30	SNAKE EYES
	20H30	BODY SNATCHERS
JEUDI 30	14H30	BAD LIEUTENANT
	16H30	L'ANGE DE LA VENGEANCE
VENDREDI 31	14H30	NOS FUNÉRAILLES
	16H30	SNAKE EYES
	18H30	BAD LIEUTENANT
	20H30	THE ADDICTION
SAMEDI 1ER	14H30	L'ANGE DE LA VENGEANCE
	16H30	KING OF NEW YORK
	18H30	THE ADDICTION
	20H30	NOS FUNÉRAILLES
DIMANCHE 2	14H30	SNAKE EYES
	16H30	NOS FUNÉRAILLES
LUNDI 3	16H30	BAD LIEUTENANT
	18H30	NOS FUNÉRAILLES
MARDI 4	14H30	KING OF NEW YORK
	16H30	BODY SNATCHERS
	18H30	THE ADDICTION
	20H30	NOS FUNÉRAILLES