

ROBERTO ROSSELLINI

des années Bergman
à "l'utopie télévisuelle"

Du 17 au 30 avril 2002

Salle Armand Lunel / Cité du Livre
AIX-EN-PROVENCE

« S'il est un cinéma moderne, le voilà... »

... Il me semble impossible de voir Voyage en Italie sans éprouver de plein fouet l'évidence que ce film ouvre une brèche, et que le cinéma tout entier y doit passer sous peine de mort (...). Par l'apparition de Voyage en Italie, tous les films ont soudain vieilli de 10 ans ; rien de plus impitoyable que la jeunesse, que cette intrusion catégorique du cinéma moderne, où nous pouvons enfin reconnaître ce que nous attendions confusément... Voilà notre cinéma, à nous qui nous apprêtons à notre tour à faire des films. »

(Jacques Rivette, 1956)

«Le cinéma révèle la réalité, il ne l'interprète pas : de la série des chefs-d'œuvre tournés avec **Ingrid Bergman** aux *Fioretti de St François d'Assise* ou à *India*, Roberto Rossellini ne cessera de revenir à cette intuition fondamentale, explorant les chemins, parfois sinueux, qui conduisent aux choses mêmes, apprenant au spectateur, selon une expression qu'il affectionnait, à « voir de ses propres yeux ». À partir des années 60, Rossellini se détourne définitivement du cinéma, dont il va jusqu'à proclamer la mort, pour se consacrer à un projet d'histoire de l'humanité produite par et pour la télévision. Cette entreprise étrange et gigantesque, vouée à l'inachèvement, est rarement montrée et constitue la part la plus méconnue de l'œuvre du cinéaste.»

L'Institut de l'Image d'Aix-en-Provence rend hommage à **Roberto Rossellini** à l'occasion du 25ème anniversaire de sa mort, à travers les films mythiques réalisés avec Ingrid Bergman, mais aussi une partie de cette œuvre télévisuelle, didactique et utopique. **Renzo Rossellini** et **Alessandro Rossellini** seront présents les 19 et 20 avril pour plusieurs rencontres autour de l'œuvre de Roberto Rossellini.

● Stromboli

(It, 1949/50) 106 mn

Scén : Roberto Rossellini

Int : Ingrid Bergman, Mario Vitale, Renzo Cesana...

À la fin de la Seconde Guerre Mondiale, Karin, une jeune réfugiée lithuanienne, épouse un pêcheur des îles éoliennes pour échapper au camp dans lequel elle est internée, et le suit sur son île « abandonnée de Dieu ». Elle découvre un monde primitif et brutal auquel elle se sent étrangère, et sombre dans le désespoir...

Le premier film réunissant Rossellini et Ingrid Bergman, tourné sur l'île de Stromboli, à l'écart du monde et du scandale causé par le départ d'Ingrid Bergman, partie rejoindre Rossellini loin d'Hollywood et de ses « codes de bonne conduite ». Rencontre inédite entre deux mondes opposés : le néo-réalisme italien, et les paillettes hollywoodiennes.

Avec la présence exceptionnelle de **Renzo et Alessandro Rossellini**

Le **SAMEDI 20 AVRIL** à 20h30

● Europe 51

Europa '51 (It, 1951/52) 110 mn

Scén : Roberto Rossellini

Int : Ingrid Bergman, Alexander Knox, Ettore Giannini, Giulietta Masina...

Une riche couple d'étrangers et leur fils de 12 ans vivent à Rome. Un soir, alors qu'ils donnent un dîner chez eux, leur fils se jette dans l'escalier. Cet événement va changer la vie d'Irène, qui ne sait pas comment continuer à vivre. Son cousin Andrea, journaliste communiste, s'occupe d'elle.

« Rossellini ne fait pas jouer ses acteurs, il ne leur fait pas exprimer tel ou tel sentiment, il les contraint seulement à être d'une certaine façon devant la caméra (...). Du reste, quels "sentiments" pourrait bien "exprimer" Ingrid Bergman ? Son drame est bien au-delà de toute nomenclature psychologique. Son visage n'est que la trace d'une certaine qualité de souffrance. »

André Bazin

● Voyage en Italie

Viaggio in Italia (1953/54) 84 mn (version anglaise – sous-titrée en français) / **Scén** : Vitaliano Brancati, Roberto Rossellini / **Int** : Ingrid Bergman, George Sanders, Maria Mauban, Anna Proclemer...

Un riche homme d'affaires britannique, Alexander Joyce, et sa femme Katherine arrivent à Naples. Ils ont quitté l'Angleterre afin de recueillir l'héritage d'un oncle de Katherine: une villa dominant la baie de Naples. Burton, l'homme de confiance de l'oncle, leur fait visiter la maison où ils décident de s'installer quelques jours en attendant de la vendre. C'est la première fois, depuis dix ans de mariage, qu'ils entreprennent un aussi long voyage en tête-à-tête. Tout au long des cinq journées de ce voyage, leurs rapports vont se dégrader et cette nouvelle intimité va mettre en évidence une incompatibilité de caractères et de personnalités.

Les réalisateurs de la Nouvelle Vague, autour des Cahiers du Cinéma, verront dans *Voyage en Italie* l'un des plus beaux films de tous les temps.

● La peur

Angst (IuRFA, 1954) 83 mn

Scén : Sergio Amidei, Franz Treuberg (Roberto Rossellini), d'après la nouvelle de Stefan Zweig / **Int** : Ingrid Bergman, Mathias Wieman, Renate Mannhardt, Klaus Kinski...

Irène est l'épouse d'un directeur d'usine de produits pharmaceutiques, Albert Wagner. Elle est sur le point de rompre avec Heinrich, son amant, quand une femme l'accoste au sortir de sa voiture et menace de tout révéler de

cette liaison à son mari. C'est une ancienne maîtresse d'Heinrich, bien résolue à se livrer à un chantage en règle. Irène croit pouvoir se débarrasser d'elle en lui versant une grosse somme d'argent...

« Si on est des êtres conscients, il faut se demander si l'on a raison ou tort. Il faut se le demander à chaque instant ».

Roberto Rossellini

● Jeanne d'Arc au bûcher

Giovanna d'Arco al Rogo

(It, 1954/55) 80 mn

V.F (seule copie disponible)

Scén : Roberto Rossellini

Int : Ingrid Bergman, Tullio Carminati, Giacinto Prandelli...

Captation de *Jeanne au bûcher*, oratorio de Paul Claudel sur une musique d'Arthur Honegger, dans une mise en

scène de Rossellini au théâtre San Carlo de Naples.

« Je poursuis avec *Jeanne au bûcher* une expérience théâtrale qui me passionne. Dans ce domaine, je n'ai pas d'acquis, pas de passé, tout est neuf. J'ai à me mesurer avec des éléments que je découvre chaque jour. (...) Je souhaite que ce film marque la réconciliation des critiques avec mon travail. Je suis un homme simple, je ne voudrais pas être un homme seul. »

Roberto Rossellini

● Onze Fioretti de Saint François d'Assise

Francesco Giuliare di Dio (It, 1950) 88 mn

Scén : Roberto Rossellini, Federico Fellini

Int : Aldo Fabrizi, Arabella Lemaître...

Onze historiettes inspirées de la vie de Saint François, où se multiplient les réminiscences plastiques issues de

la peinture – et de la sculpture – toscanes pré-rennaisances :

1- François et ses compagnons reviennent de Rome, autorisés à prêcher

par le pape Innocent. Trouvant un paysan et son âne dans leur cabane de Rivortorto, ils renoncent à les déloger.

2- Leur nouvel abri, Sainte Marie des Anges, est minuscule. Frère Genièvre (Ginepro) rentre un jour presque nu : il a donné son habit à un pauvre. François lui interdit désormais un tel geste.

3- François prie parmi les oiseaux. Jean, un simple d'esprit, veut suivre les frères. Il répète les paroles et les gestes de François et s'émerveille de tout...

● India, Matri Bhumi

Inde, terre mère (It, 1957/58) 95 mn

Parti avec une équipe légère, un minimum de matériel, et « cent kilos de spaghettis », Rossellini a parcouru l'Inde pendant 13 mois pour réaliser ni tout à fait un essai, ni un documentaire, ni une fiction, mais plutôt un poème.

Réalisé en 1957 par un cinéaste au mitan de sa vie, *India* est le film-pivot de toute l'oeuvre pour, au moins, trois raisons : premier film de l'après Ingrid Bergman ; première fois aussi que Rossellini tourne là-bas pour le cinéma et la télévision (d'une part une semi-fiction, de l'autre une série en dix épisodes). Plus largement, l'Inde et *India* sont la première pierre ou l'«Euréka» de son vaste et nouveau plan : réapprendre le monde à l'Occident. Et quand il aura abandonné le grand dessein géographique (rêves

de films au Brésil, au Mexique), il le reconvertira en ce qui deviendra le fameux projet « historico-didactique » des dernières années de sa vie (*Louis XIV, le Messie, Socrate* ou, dès 1950 il est vrai, *Saint François d'Assise*). Rossellini, en 1959 : « Je suis rentré de l'Inde avec un regard neuf ».

Bernard Benoliel

**En présence de Renzo et Alessandro Rossellini
Le VENDREDI 19 AVRIL à 20h30**

● La prise du pouvoir par Louis XIV

(Fr, 1966) 94 mn (vidéo) / Scén : Philippe Erlanger
Int : Jean-Marie Patte, Katharina Renn, Raymond Jourdan...

Le royaume de France, en 1661. Le cardinal Mazarin se meurt. Il se confie à l'intendant des Finances, Colbert : le jeune roi Louis XIV, âgé de 23 ans, lui paraît trop frivole pour diriger efficacement le pays contre les menaces d'une nouvelle Fronde et les intrigues de Fouquet. Il souhaite s'entretenir avec lui avant de mourir. Le roi accède à sa demande, dès son lever et la collation qui s'ensuit. Leur conversation rassure l'agonisant : le roi saura se montrer à la hauteur de la tâche qui l'attend.

Sur un scénario de l'historien français Philippe Erlanger, Rossellini s'est attaché ici à nous décrire un Louis XIV « parfaitement naturel, non un héros de légende, qui a compris l'action de l'État et mis en œuvre une nouvelle conception du pouvoir ». Il a choisi sa vedette, l'acteur et metteur en scène de théâtre Jean-Marie Patte (qui

n'a jamais reparu à l'écran par la suite), en raison de sa petite taille et de sa ressemblance avec le jeune Louis XIV.

**PRÉSENTATION / DÉBAT autour de l'œuvre
télévisuelle de Roberto Rossellini,
avec Renzo et Alessandro Rossellini
Le SAMEDI 20 AVRIL à 14h30**

● Socrate

(1970) 120 mn (vidéo)
Scén : Roberto Rossellini, Marcella Mariani
Int : Jean Sylvere, Anne Caprile, Ricardo Palacios...

Socrate commence avec la fin de la guerre du Péloponnèse, qui a duré presque 30 ans. En l'an 404 avant J.-C., le spartiate Lysandre vainc la flotte athénienne. Athènes doit capituler aux conditions imposées par les Spartiates. On instaure le conseil oligarchique des Trente Tyrans pour gouverner la ville, dont fait partie Critias, un élève de Socrate. Lui qui devrait savoir mieux qu'un autre, fait comparaître Socrate et lui reproche de ne pas suivre les lois de l'État...

Tournage de *Socrate*

« Dans ce sujet si vaste, le fil conducteur est très simple et présente ce qui est à mon avis l'essence de Socrate : un homme qui essaie de comprendre, de développer en lui-même et en autrui la conscience de soi et du monde. »

Roberto Rossellini

Cette programmation a été réalisée avec l'aide de Sabine & David Putorti (remerciements particuliers). Nous remercions également Renzo et Alessandro Rossellini, ainsi que Philippe-Alain Michaud (Auditorium du Louvre), Bernard Benoliel (Cinémathèque Française), Marie-Christine Hélias (INA Marseille), Marithé Cohen (INA Paris), et le Centro Studi e Ricerche di Storia e Problemi Eoliani.

● **Renzo Rossellini**, fils de Roberto Rossellini, a largement contribué à l'œuvre télévisuelle de son père, notamment en réalisant *L'âge du fer* (1965) et *La lutte de l'homme pour sa survie* (1967-71), sur des scénarios de Roberto Rossellini.

● **Alessandro Rossellini**, fils de Renzo Rossellini, a été l'assistant de Martin Scorsese. Il est l'auteur du film *La Roma di Rossellini* (2001), sur Roberto Rossellini et le néo-réalisme.

Alessandro Rossellini travaille actuellement au montage d'un film sur l'œuvre télévisuelle de son grand-père. Il illustrera la rencontre/débat du samedi 20 avril (qui suivra la projection de Louis XIV) d'extraits de films réalisés pour la télévision par Roberto Rossellini.

● La Rome de Rossellini

La Roma di Rossellini (It, 2001)
45 mn (vidéo)

Réal : Alessandro Rossellini
Int : Virgilio Fantuzzi, Fiorella Mariani, Vito Annichiarico, Renzo Corsi...

Un voyage de cinquante minutes à travers les lieux dans lesquels, entre la guerre et l'après-guerre, est né le néo-réalisme du cinéma italien. Entre la rue Sistina et la rue Crispi, les rencontres entre De Sica et Rossellini, de Rossellini avec le jeune Fellini...

**En présence d'Alessandro Rossellini
Le SAMEDI 20 AVRIL à 18h30
[Tarif unique : 3,05 €]**

PROCHAINEMENT

(sous réserve de modifications)

Mai 2002

● Europe en films
semaine Aix-en-Europe
(samedi 4 & dimanche 5)

● Western (du 22 au 28)

Juin 2002

● Comédies (du 5 au 11)
● Pasolini (du 24 juin au 2 juillet)

TARIFS

● **Plein** ----- 5,50 € [36,08 F]

● **Réduit** ----- 4,50 € [29,52 F]

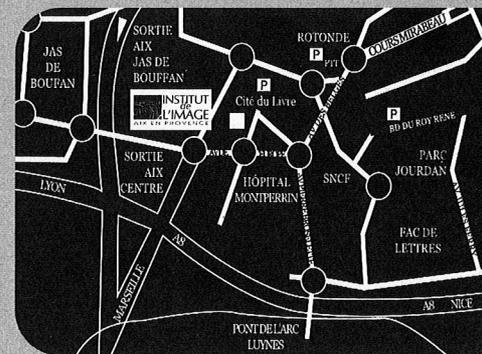
(étudiants, lycéens, cartes vermeil, familles nombreuses, chômeurs, adhérents CinéMazarin)

LA CARTE D'ADHÉSION à l'Institut de l'Image pour la **saïson 2001/2002**, en vente au prix de **9,15 €** [60,02 F], est valable jus-qu'au mois de septembre 2002 inclus.

● Elle donne droit à un tarif de **3,50 €** [22,96 F] / **séance** (tous les jours), ainsi qu'à une **CARTE D'ABONNEMENT = 5 FILMS / 15,25 €** [100,03 F], à utiliser sur une même manifestation.

● Elle donne par ailleurs droit à un **tarif réduit au CinéMazarin** (sauf le week-end).

PLAN D'ACCÈS

SÉANCES SCOLAIRES :

2,30 € [15,09 F] / élève.

À la demande des enseignants,
pour tous les films au programme.

Réservations au moins huit jours avant.

CINÉ DES JEUNES

Mercredi 17 avril à 10 h et à 14h30

[Attention : sur réservation uniquement !]

Spectacle tout public
proposé par Bernard Abeille

● **Baleines et contrebasse** Durée : 90 mn

L'histoire se passe dans l'immensité des mers bleues couvrant sept dixièmes de la surface de la terre : domaine du plus grand cerveau jamais créé et d'un sourire de soixante-cinq millions d'années. Des images fortes pour un grand son... Une ambiance, le calme puis la tempête, un musicien, sa contrebasse et surtout une baleine bleue de trente mètres qui promène ses cent quarante tonnes en échangeant quelques sons avec ses sœurs...

Toute la musique est interprétée en direct à la contrebasse, jouée à l'archet et en pizzicato, reproduisant la mer, les sons des baleines... Accompagnant la musique, Arnel Bour nous guide, par une projection, du cosmos au monde des cétaqués.

Tarif unique pour les individuels : 2,30 € [15,09 F]

COURS DE CINÉMA PUBLIC

Tous les mardis de 14h à 18h, avec l'Université de Provence (secteur cinéma, UFR LACS).

2ème semestre : Jean-Luc Lioult

Fiction et non-fiction.

Projections :
Salle Armand Lunel - Cité du Livre
8/10, rue des Allumettes
13100 Aix-en-Provence

**Programmes et horaires
sur répondeur :**
04 42 26 81 73

Renseignements :
04 42 26 81 82

E-mail :
instimag@club-internet.fr

- Tous les films étrangers sont en version originale sous-titrée en français (sauf indication contraire).
- Les portes de la salle ferment 15 mn après le début des projections.

● MERCREDI 17 AVRIL

10h00 + 14h30 *Ciné des jeunes*
Baleines et contrebasse
18h20 Stromboli
20h30 Onze Fioretti...

● JEUDI 18 AVRIL

14h30 Onze Fioretti...
16h30 La peur
20h30 Europe 51

● VENDREDI 19 AVRIL

14h30 La peur
16h30 La prise du pouvoir
par Louis XIV
18h30 Onze Fioretti...

20h30 India
*en présence de Renzo et
Alessandro Rossellini*

● SAMEDI 20 AVRIL

14h30 La prise du pouvoir
par Louis XIV
*Présentation/débat avec Renzo
et Alessandro Rossellini*

18h30 La Rome de Rossellini
présenté par A. Rossellini

20h30 Stromboli
*en présence de Renzo et
Alessandro Rossellini*

● DIMANCHE 21 AVRIL

14h30 Stromboli
16h40 India

● LUNDI 22 AVRIL

14h15 Socrate
16h30 La prise du pouvoir
par Louis XIV
20h30 Jeanne d'Arc
au bûcher

● MARDI 23 AVRIL

14h00 *Cours de cinéma*
18h30 India
20h30 Stromboli

● MERCREDI 24 AVRIL

14h30 Jeanne d'Arc
au bûcher
16h15 Socrate
18h30 La prise du pouvoir
par Louis XIV
20h30 Europe 51

● JEUDI 25 AVRIL

14h00 Socrate
16h20 India
20h30 Onze Fioretti...

● VENDREDI 26 AVRIL

14h15 Stromboli
16h30 Jeanne d'Arc
au bûcher
18h30 La peur
20h30 Voyage en Italie

● SAMEDI 27 AVRIL

14h30 Onze Fioretti...
16h20 Socrate
18h40 La peur
20h30 Jeanne d'Arc
au bûcher

● DIMANCHE 28 AVRIL

14h30 Voyage en Italie
16h30 Europe 51

● LUNDI 29 AVRIL

14h20 Europe 51
16h30 India
18h30 Jeanne d'Arc
au bûcher
20h30 La peur

● MARDI 30 AVRIL

14h00 *Cours de cinéma*
18h20 Stromboli
20h30 Voyage en Italie