

STRAUB-HUILLET

RÉTROSPECTIVE

27 MAI – 3 JUILLET 2016

Séance

SICILIA !

de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet

Sicilia! (1998, 66')

Comme dans *Conversation en Sicile*, le roman publié en 1939 par l'écrivain italien **Elio Vittorini** avant d'être censuré, dont *Sicilia!* retient des « *constellations et dialogues* », le film raconte le retour au pays d'un intellectuel sicilien exilé aux Etats-Unis depuis quinze ans.

Le Retour du fils prodigue (2002, 29')

Spine, un paysan, revient auprès des siens après s'être enfui en plein hiver avec l'âne et la charrette de sa communauté. Le film est un montage de prises non retenues d'*Ouvriers, paysans*, à la demande du distributeur, pour accompagner la sortie d'*Humiliés*.

Humiliés (2002, 35')

Alliance du réalisme et du mystère, *Humiliés* fait entrer le verbe et l'image en tension, sur une musique d'**Edgard Varèse**. Adapté du roman *Les Femmes de Messine*, publié en 1949 par l'écrivain italien **Elio Vittorini**, le film constitue avec *Le Retour du fils prodigue*, la seconde partie du diptyque entamé avec *Ouvriers, paysans*, en 2000.

Incantati (2002, inédit, 6')

Le film est un montage revu de la séquence finale du film *Humiliés*.

Mercredi 29 juin, 20h, Cinéma 1

En savoir plus »

Séance

Quatre courts métrages

Le Genou d'Artémide (2007, 26')

Après *De la nuée à la résistance* (1978), et *Ces rencontres avec eux* (2006), Jean-Marie Straub revient, seul, au texte de l'écrivain piémontais **Cesare Pavese** *Dialogues avec Leucò* publié en 1947.

Le Streghe, femmes entre elles (2008, 21')

Etendue sur un rocher telle une sirène en pleine forêt, Circé raconte à la déesse Leucò sa nuit passée avec Ulysse.

L'Inconsolable (2010, 15')

Jean-Marie Straub revient au texte de Cesare Pavese, *Dialogues avec Leucò*, publié en 1947. Dans la forêt de Buti, Orphée et Bacca dialoguent à propos du séjour aux Enfers du premier.

La Madre (2011, 20')

Jean-Marie Straub revient au texte de l'écrivain piémontais **Cesare Pavese** *Dialogues avec Leucò*, publié en 1947. "*Vous êtes étrangetés, vous mortels. Vous vous étonnez de ce que vous savez. Qu'un ennemi ne pèse pas, c'est évident. De même que chacun a une mère. Et pourquoi donc est-il inacceptable de savoir sa propre vie dans sa main à elle ?*"

Jeudi 30 juin, 20h, Cinéma 2

Séance

Ouvriers, paysans, présenté par Jacques Rancière

de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet

Le Vagabond (2001, 5')

Un intellectuel sicilien exilé aux Etats-Unis depuis quinze ans retrouve sa mère. Elle lui raconte un souvenir, celui d'un vagabond qui venait lui rendre visite et qui aurait pu bouleverser leurs vies. Jean-Marie Straub et Danièle Huillet proposent ici un autre montage d'une séquence de *Sicilia !* (1998).

Le Rémouleur (2001, 7')

Un rémouleur converse avec un intellectuel sicilien exilé aux États-Unis depuis quinze ans et qui est de retour au pays. Ils nouent un dialogue, entre réalités siciliennes et souvenirs confus d'une enfance déjà lointaine. Danièle Huillet et Jean-Marie Straub proposent ici un autre montage d'une séquence de *Sicilia !* (1998).

Ouvriers, paysans (2000, 123')

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en Italie, des hommes et des femmes de tous âges et de toutes origines sociales sont réunis au hasard de leurs pérégrinations. Dans un village en ruines entre Modène et Bologne, ils entreprennent de restaurer ces décombres. Adapté du roman *Les femmes de Messine*, publié en 1949 par l'écrivain italien **Elio Vittorini**, tourné dans le village de Buti, en Toscane, *Ouvriers, paysans* est la première partie d'un diptyque que va prolonger *Le retour du fils prodigue* et *Humiliés*.

Vendredi 1er juillet, 20h, Cinéma 2,

Séance présentée par Jacques Rancière, philosophe.

Séance

Autour des Straub : Où gît votre sourire enfoui ? de Pedro Costa

Où gît votre sourire enfoui ? (2001, 104')

Danièle Huillet et Jean-Marie Straub sont exceptionnellement placés devant la caméra. Le film du réalisateur portugais, issu de la série mythique *Cinéastes de notre temps*, s'approche des cinéastes alors qu'ils travaillent au montage de la troisième version de *Sicilia!*, en 1998. Elle, atablée sur le banc de montage, et concentrée ; lui, à côté, réfléchissant en continu à voix haute, entrant et sortant de la pièce.

6 bagatelles, de Pedro Costa (2001, 18')

Le réalisateur isole six séquences inédites du long métrage *Où gît votre sourire enfoui?* pour les situer dans un nouveau contexte. Les fragments ne sont pas seulement des « bagatelles », mais propose une vision singulière du couple formé par Danièle Huillet et Jean-Marie Straub.

Samedi 2 juillet, 14h30, Cinéma 1

Séance

Lothringen !, présenté par Sandrine Marques

Lothringen !, de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet (1994, 21')

Tiré de *Colette Baudoche*, écrit en 1909 par **Maurice Barrès**, ce film a été commandé par Arte à Jean-Marie Straub, lui-même originaire de Metz, pour une soirée thématique sur la Lorraine. Dans le Metz d'aujourd'hui, une Française vêtue d'une robe datant du début du 20ème siècle résiste autant à la mémoire qu'à son amour pour un professeur allemand. Les époques se superposent et le commentaire évoque une Lorraine qui n'est alors plus française, suite à la victoire prussienne de 1871. Une terre habitable au présent, à condition de s'y faire une place.

Un héritier, de Jean-Marie Straub (2010, 20')

« *Un Héritier* constitue un chapitre du livre de Barrès, *Au service de l'Allemagne*, écrit avant *Colette Baudoche*, où Straub avait puisé le texte de *Lothringen !*. Un jeune médecin y raconte sa vie de Français, de son enfance au service militaire, dans une Alsace annexée par l'empire allemand lors de la guerre de 1870. » Alain Bergala, « Un héritier », *L'Internationale straubienne*, Les éditions de l'Œil / Éditions du Centre Pompidou, 2016.

À propos de Venise, de Jean-Marie Straub (2013, 23')

Pour la troisième fois, après *Lothringen !* (1994) et *Un héritier* (2010), Jean-Marie Straub adapte un roman de l'écrivain français Maurice Barrès, ici *La Mort de Venise*, publié en 1903.

La Mort de Venise, de Jean-Marie Straub (2013, 2')

Réalisé à la demande du Festival de Venise, à l'occasion de son 70ème anniversaire, le film est une séquence du long métrage final *Future Reloaded*.

Samedi 2 juillet, 17h, Cinéma 2,

Séance présentée par Sandrine Marques, critique de cinéma et membre du comité de sélection de la Semaine de la Critique.

Séance

Ces rencontres avec eux

de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet

Dolando (2002, 7')

Le chanteur **Dolando Bernardini**, déjà acteur dans *De la nuée à la résistance* (1978), chante a capella des extraits de la *Gerusalemme liberata*, de **Torquato Tasso**.

Ces rencontres avec eux (2005, 68')

Vingt-sept ans après *De la nuée à la résistance*, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet reviennent au texte de l'écrivain piémontais **Cesare Pavese** *Dialogues avec Leucò* et mettent en scène cinq d'entre eux autour de la relation unissant les mortels et les Dieux.

Itinéraire de Jean Bricard (2007, 40')

Prêtre résistant, **Jean Bricard** a passé son enfance sur l'île Coton, dans la Loire. Il ne reste de lui que la transcription de son témoignage, enregistré par le sociologue **Jean-Yves Petiteau**.

Samedi 2 juillet, 20h, Cinéma 2

Séance

Les courts métrages de Jean-Marie Straub

Europa 2005, 27 octobre, de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet (2006, 10')

Leur dernier film ensemble. Il s'agissait de poursuivre *Europa 51*, le film totémique de **Roberto Rossellini**, à l'occasion du centenaire de la naissance du réalisateur.

Corneille-Brecht ou Rome, l'unique objet de mon ressentiment, de Jean-Marie Straub (2009, 26')

Dans un appartement parisien, une femme récite deux stances d'*Horace* (1640) et d'*Othon* (1664) de **Corneille**.

O somma luce, de Jean-Marie Straub (2009, 18')

Jean-Marie Straub reprend ici un extrait du dernier chant du « Paradis » de *La Divine Comédie* de **Dante**, écrit entre 1306 et 1321. Dans la campagne toscane, un récitant est assis, la musique d'**Edgard Varèse** se tait pour que s'anime sa parole, celle du texte, depuis le texte.

Joachim Gatti, de Jean-Marie Straub (2009, 1'30)

Joachim Gatti, petit-fils du dramaturge et poète **Armand Gatti**, est photographié au téléphone, il a les yeux grands ouverts. Ce geste figé est devenu impossible. Le 8 juillet 2009, alors qu'il manifeste à Montreuil pour soutenir des squatteurs expulsés, la police le vise en plein visage : il perd un œil.

Chacals et Arabes, de Jean-Marie Straub (2011, 10')

Tourné dans son appartement parisien et adapté d'une "*histoire d'animaux*" éponyme de **Franz Kafka**, écrite en 1917.

Un conte de Michel de Montaigne, de Jean-Marie Straub (2013, 34')

Le film est tiré de l'*Essai II/6* de **Michel de Montaigne**. « *C'est une épineuse entreprise, et plus qu'il ne semble, de suivre une alleure si vagabonde que celle de notre esprit ; de pénétrer les profondeurs opaques de ses replis internes ; de choisir et arrêter tant de menus airs de ses agitations.* »

Dialogue d'ombres, de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet (1954-2013, 28')

Le film, adapté de *Dialogue d'ombres*, écrit en 1928 par **Georges Bernanos**, est le premier projet commun de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, il aurait également été leur premier film, en, 1954, si Jean-Marie Straub n'avait pas dû quitter la France pour l'Allemagne, refusant de partir faire la guerre en Algérie.

Dimanche 3 juillet, 15h, Cinéma 2

Séance

Kommunisten, présenté par Giorgio Passerone

La Guerre d'Algérie ! (2014, 2')

Tiré d'un récit de **Jean Sandretto**. « *Je suis venu pour vous tuer* » annonce un homme, une arme pointée sur celui qui se trouve face à lui. L'exclamation du titre soulève une interrogation, ou comment guérir après avoir combattu.

Kommunisten (2014, 70')

Lors de l'avant-première du film à la Cinémathèque française, le 23 février 2015, Jean-Marie Straub résumait ainsi son dernier long métrage : « *C'est un film sur l'âme communiste, point final.* » Introduit par un texte inédit, composé de cinq fragments de films antérieurs de Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, *Kommunisten* rassemble des images, des périodes, des lieux et des textes qui composent l'œuvre des cinéastes depuis plus de cinquante ans. Le film est présenté avec un prologue, le court métrage *La Guerre d'Algérie !*

L'Aquarium et la Nation (2015, 31')

Aimé Agnel, psychanalyste didacticien, est attablé dans une salle de la Société Française de Psychologie Analytique (Institut C.G Jung), et lit un passage du livre *Les Noyers de l'Altenburg*, écrit par d'**André Malraux** en 1947.

Où en êtes-vous, Jean-Marie Straub ? (2016, 15', inédit)

À la demande du Centre Pompidou, dans le cadre de sa collection *Où en êtes-vous ?*, initiée en 2014 avec le cinéaste **Bertrand Bonello**, Jean-Marie Straub pose sur lui-même et sur le monde qui l'entoure aujourd'hui un regard introspectif.

Dimanche 3 juillet, 18h, Cinéma 2,

Séance présentée par Giorgio Passerone, critique et enseignant en cinéma

Ressources

[RETROUVEZ EN LIGNE](#)

[ICI](#), le programme complet de l'événement,

[ICI](#), la bande-annonce.

[En savoir plus »](#)

Vidéo

[STRAUB ET HUILLET ENTRENT A LA CINEMAMECQUE](#)

Matière vivante

de Marchouillard

France, 2016, 6', coul.

Fantaisie en pâte à modeler animée sur l'œuvre de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, dans le cadre de la Cinémamecque.

Danièle Huillet et Jean-Marie Straub présentent un film au Centre Pompidou : *Le travail du cinéma*. Un acteur semble dépassé par ce travail en profondeur. Les professionnels du cinéma sont-ils prêts à une révolution ? L'internationale straubienne organise des stages pour se fondre dans les éléments, la "matière vivante"...

[En savoir plus »](#)

Publication

L'INTERNATIONALE STRAUBIENNE

Ouvrage collectif, sous la direction de Gaël Teicher

L'ouvrage, inédit, est une filmographie de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet commentée par une mosaïque d'auteurs (critiques, artistes, collaborateurs...), straubiens de toujours ou nouveaux venus, compagnons de route ou passants, pour une traversée écrite et visuelle de plus de cinquante années de cinéma, depuis l'initial *Machorka-Muff* (1962) jusqu'à *Où en êtes-vous, Jean-Marie Straub ?* (2016). Avec Alain Bergala, Renato Berta, Jacques Bontemps, Christophe Clavert, Rochelle Fack, Jean-Charles Fitoussi, Marie Anne Guerin, Mathieu Macheret, Jacques Mandelbaum, Cyril Neyrat, Morgan Pokée, Patrice Rollet, Jean-Claude Rousseau, Claude Rutault, Albert Serra, entre autres contributeurs.

L'Internationale straubienne,

(Les éditions de l'Œil, en coédition avec le Centre Pompidou),

512 pages, 40€, en vente à la librairie Flammarion du Centre Pompidou

[En savoir plus »](#)

LA
CINÉMATHÈQUE
FRANÇAISE

TRANSFUGE
LITTÉRATURE & CINÉMA

Partenaires

La rétrospective est organisée au Centre Pompidou :
en collaboration avec [La Cinémathèque française](#)
en partenariat média avec [Transfuge](#)
en partenariat avec [l'Association des Etudiants en Cinéma \(AEC\)](#).

Informations pratiques

A SAVOIR

Contacts : lescinemas@centrepompidou.fr

Contacts presse :

Pierre Laporte Communication

51, rue des Petites Écuries

75010 Paris

01 45 23 14 14

Laurence Vaugeois, laurence@pierre-laporte.com

Retrouvez-nous sur [la page des Cinémas du Centre Pompidou](#)

Suivez-nous sur Twitter avec le hashtag [#StraubEtHuillet](#).

Centre Pompidou

Place Georges Pompidou
75191 Paris cedex 04

Métro

Hôtel de Ville, Rambuteau, Châtelet, Les Halles

Informations

01 44 78 12 33

Tarifs de la manifestation

6 €, 4 € tarif réduit, gratuit avec le Laissez-passer du Centre Pompidou, dans la limite des places disponibles.

Les abonnés de la Cinémathèque française ont accès au tarif réduit durant l'intégralité de la manifestation.

En application du plan Vigipirate renforcé, l'accès au Centre Pompidou est soumis à des portiques de sécurité et un contrôle des sacs qui créent des files d'attente. C'est pourquoi nous vous conseillons vivement de venir en avance afin de vous assurer d'être à l'heure à votre séance de cinéma. Merci pour votre compréhension.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, ou si vous ne souhaitez plus recevoir d'information de la part du Centre Pompidou, veuillez vous adresser à servicemultimedia@centrepompidou.fr en nous faisant suivre ce courriel avec la mention "désinscription".

Crédits : se référer aux mentions sur le site centrepompidou.

© Centre Pompidou, 2014

**Centre
Pompidou**