

Le Forum des images est une institution soutenue par la ville de Paris

Les programmes du Forum des images Novembre 2011

CYCLE DE FILMS « DES HABITS ET DES HOMMES » : DERNIERE PARTIE

Le Forum des images est heureux d'accueillir la styliste Agnès b. en lui donnant carte blanche pour inaugurer cette dernière partie du cycle. Collaboratrice pour les costumes des films de Quentin Tarantino et de David Lynch, productrice via sa société Love Streams des films de Claire Denis, Patrice Chéreau ou Émilie Deleuze, Agnès b. vient présenter, **jeudi 3 novembre, *Key Largo* et *Reservoir Dogs*** qui ont largement influencé son travail.

En plongeant dans le vestiaire de notre mémoire cinématographique, cette dernière partie du cycle revisite le statut de l'habit selon des angles différents : **du point de vue dramatique, quelle est sa place ?**

Dans bien des films, l'intrigue s'appuie sur un élément de la garde robe ou un accessoire. Son apparition ou sa perte intervient dans la construction de l'histoire et se révèle un élément symbolique à part entière. Du *Manteau* d'Alberto Lattuada au *Ruban Blanc* de Michael Hanecke, en passant par *Madame de...* de Max Ophuls ou encore *Le Costume* de Bakhtiar Khudonazarov, la sélection proposée par le Forum des images révèle que le vêtement ne fait pas toujours le bonheur des hommes...

Plaisir des yeux et du toucher, **le vêtement peut être considéré dans sa fonction d'origine : celle du déguisement et de la parure.** Le plaisir du costume est alors indissociable de celui du spectacle et de ses accessoires. Chapeau, habits pailletés, boas en plumes, la panoplie est toujours réjouissante, même si elle constitue l'envers moins pailleté du décor.

Dans les films évoquant l'univers du cabaret, (*La Scandaleuse de Berlin* de Billy Wilder, *Tournée* de Mathieu Amalric, *Zig Zig* de Laszlo Szabo) ou celui de la danse (*Que le spectacle commence !* de Bob Fosse) la magnificence du costume sert l'art de mettre en scène le désir.

Dans ce volet, le Forum des images propose de découvrir **des raretés**, issues du **Bollywood**, notamment *Fleurs de papier* de Guru Dutt, ou des **comédies musicales égyptiennes célèbres**, interprétées par la reine du genre **Samia Gamal** (*C'est toi que j'aime* d'Ahmed Badkrakhan ou *Madame la Diablesse* de Henry Barakat).

Ce tour d'horizon ne serait pas complet sans une sélection de films cultes dont les costumes demeurent inoubliables, prétextes à une reconstitution minutieuse ou à une folle liberté créatrice (*La Femme et le pantin*, *Le Guépard*, *Le Roman de Marguerite Gautier*, *Le Secret des poignards volants* entre autres).

La peau, vêtement ultime, est la dernière surface du corps que l'on peut orner, marquer, décorer d'inscriptions, de signes identitaires ou érotiques. Si le tatouage est le signe d'appartenance à un clan (*Tatouage* de Yasuzo Masumura), il est un élément récurrent des représentations de l'érotisme, notamment dans la culture japonaise (*La Vie secrète de Madame Yashino* de Masaru Konuma, *Dans l'ombre du loup* de Hideo Gosha).

.../...

Quelques repères

Honneur au Bollywood

samedi 5 et dimanche 6 novembre

Contrairement au voile oriental, le sari, toujours magnifié dans le cinéma indien, traverse les époques. À son apogée dans le Bollywood (*Le Roi des Moghols*), il montre d'autres aspects de ses usages dans des films d'auteur (*Bhumika*) ou populaire (*Fleurs de papier*). Pour évoquer la magie du tissu non cousu, le Forum des images invite à découvrir trois films et la conférence, animée par Alexandra Quien : « Le sari est-il un accessoire du cinéma indien ? » (samedi 5 novembre à 18h30).

Hommage à Samia Gamal

samedi 12 et dimanche 13 novembre

Entre les années 30 et 50, le cinéma égyptien connaît un âge d'or, qui s'inscrit dans un climat d'ouverture et d'influences mêlées, tant par Hollywood que par la musique traditionnelle égyptienne. Il est incarné par des icônes incontestées du genre telle Samia Gamal qui porte tous les costumes de danse à merveille. Une occasion unique de la découvrir dans trois comédies musicales célèbres, notamment *Un verre et une cigarette* de Mostafa Niazi, dans lequel Dalida tient son premier rôle au cinéma.

Conférences

samedi 12, mardi 15 novembre et mercredi 23 novembre

Mardi 15 novembre à 19h30, en salle des collections, l'historien du vêtement Frédéric Monneyron commente, à partir d'extraits de films, les usages des codes vestimentaires selon les classes sociales, tels que le cinéma les a montrés.

Samedi 12 novembre à 19h00, Géraldine de Margerie et Maxime Donzel décryptent les codes vestimentaires du 21e siècle, pour tout savoir sur le geek, l'emo, le bear ou la bimbo.

Noël Herpe, critique et historien du cinéma, spécialiste d'Éric Rohmer, de René Clair et de Max Ophuls, aime les collants, en parler et les porter. À danser, à exhiber, le collant apparaît autant dans la comédie musicale américaine, que chez Jacques Demy. Il met en perspective ce vaste sujet (**mercredi 23 novembre à 19h30**).

Ciné-débat et Cours de cinéma

jeudi 10, vendredi 4, 11, 18 et 25 novembre

Dans le cadre des « ciné-débats » organisés par les étudiants de la Sorbonne, Catherine Leterrier, créatrice des costumes de *Mélo*, *Prêt-à-porter*, *Coco avant Chanel*, vient parler de son métier, réinventé à chaque nouveau film.

Par ailleurs, ce mois-ci en correspondance avec le cycle « Des habits et des hommes », le Forum des images propose quatre **Cours de cinéma consacrés à l'analyse des films en costumes** : *Cléopâtre*, par Claude Aziza ; *La Marseillaise*, par Tangui Perron ; *Meurtre dans un jardin anglais*, par Catherine Millet et *Perceval le Gallois*, par Xavier Kawa-Topor.

.../...

L'ACADEMIE DU FORUM DES IMAGES

Master class de Michel Blanc animée par Pascal Mériegeau

mercredi 23 novembre à 19h00

Comédien, écrivain, cinéaste, metteur en scène, **Michel Blanc** a la volonté ne pas se trouver là où il se sait attendu. De *La Meilleure Façon de marcher* (1975) à *L'Exercice de l'État* (2011) comme acteur, de *Marche à l'ombre* (1984) à *Mauvaise passe* (1999) comme réalisateur. Il vient s'en expliquer au Forum des images à l'occasion d'une Master class exceptionnelle.

Les « ciné-débats de la Sorbonne »

jeudi 10 novembre à 19h30

Présentés par en collaboration avec le Forum des images, les « ciné-débats de la Sorbonne » sont conçus et animés par les étudiants du master professionnel en scénario, réalisation et production (sous la coordination de Frédéric Sojcher, N.-T. Binh et José Moure).

Cette année, en collaboration avec l'Académie des César, les étudiants de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne proposent un cycle de six rencontres autour du thème « **Les techniciens du cinéma : simples collaborateurs ou créateurs méconnus ?** »

Les grands techniciens français récemment récompensés par un César (Meilleure Photo, Meilleurs Costumes, Meilleur Montage, Meilleur Son et Meilleurs Décors) vont se succéder pour témoigner de leurs métiers, des évolutions et des mutations technologiques de leur profession, en évoquant bien sûr leur travail avec les cinéastes.

Ce mois-ci, le Forum des images est heureux d'accueillir la créatrice de costumes, Catherine Leterrier,

Costumière et chef décoratrice, Catherine Leterrier collabore avec des réalisateurs aussi variés que Thierry Klifa, Alain Resnais ou Ridley Scott. Son travail a été récompensé par plusieurs César : meilleurs costumes pour *Jeanne d'Arc* de Luc Besson, puis pour *Coco avant Chanel* d'Anne Fontaine, mais aussi meilleurs décors pour *Bon voyage* de Jean-Paul Rappeneau.

Les cours de cinéma

Chaque semaine, un critique de renom, un historien, ou un enseignant en cinéma analyse un sujet ou un film en lien avec un programme du Forum des images. Illustrés d'extraits, **ces cours ouverts à tous, en entrée libre, se déroulent chaque vendredi à 18h30.**

En novembre, les Cours de cinéma, en lien avec le cycle *Des habits et des hommes*, sont consacrés à l'analyse de films en costumes avec reconstitution historique.

Cléopâtre de Joseph L. Mankiewicz
analysé par **Claude Aziza**

vendredi 4 novembre

Maître de conférences honoraires de langue et littérature latines à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3, **Claude Aziza** est l'auteur de « Le péplum, un mauvais genre » (Éd. Klincksieck, 2009).

« Au cinéma dès 1889 avec Méliès. Et puis, le burlesque avec Jean Yanne, l'animation avec Astérix, le mousseux avec le savon Cleopatra, la guimauve avec la comédie musicale, le sublime enfin avec Mankiewicz qui, en 1963, tourne le film le plus grandiose, le plus tragique, le plus fou de l'histoire du cinéma. Cléopâtre ! Divine Cléopâtre ! ». Claude Aziza

Film programmé le dimanche 6 novembre à 14h30 (en deux parties avec entracte de 15 minutes)

**La Marseillaise de Jean Renoir
analysé par Tanguy Perron**

vendredi 11 novembre

Historien spécialiste des rapports entre mouvement ouvrier et cinéma, responsable de la collection de livres-DVD « Histoire d'un film, mémoire d'une lutte », **Tanguy Perron** est chargé du patrimoine à Périphérie, centre de création documentaire établi en Seine-Saint-Denis.

« *La Marseillaise* n'est pas le film de Jean Renoir le plus cité par les critiques ni le plus connu du public. Pourtant, le cinéaste a su répondre avec talent à ces questions essentielles : comment réaliser un film d'Histoire en s'adressant directement à ses contemporains, les spectateurs du Front populaire ? Comment réaliser un film de commande et de propagande sans sacrifier une approche personnelle ? ». Tanguy Perron

Film programmé le vendredi 11 novembre à 21h00

**Meurtre dans un jardin anglais de Peter Greenaway
analysé par Catherine Millet**

vendredi 18 novembre

Écrivain et critique d'art, **Catherine Millet** a fondé et dirige toujours la revue *Art Press*. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages de référence sur l'art contemporain et a publié récemment « Jour de souffrance » (Éd. Points, 2009).

« Peter Greenaway expose la question du regard du peintre et de la mise en scène du désir. Que révèle la maîtrise des choses vues quand vous échappe le contrôle des pulsions ? En suscitant notre curiosité pour résoudre l'énigme, l'observateur (peintre, réalisateur, spectateur) enclenche la question du rapport entre libido et pulsion scopique ». Catherine Millet

Film programmé le vendredi 18 novembre à 21h00

**Perceval le Gallois d'Éric Rohmer
analysé par Xavier Kawa-Topor**

vendredi 25 novembre

Diplômé du Centre d'études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers, **Xavier Kawa-Topor**, ancien directeur du Centre européen d'art et de civilisation médiévale de Conques, dirige actuellement l'Abbaye de Fontevraud.

« Et si *Perceval le Gallois*, parmi les innombrables films d'inspiration médiévale, était celui qui se rapprochait le plus d'une « vérité historique », non par naturalisme, mais en proposant une transposition cinématographique du système de représentations du Moyen Âge ? Les costumes dessinés par Jacques Schmitt jouent un rôle essentiel dans ce projet notamment par leur référence au texte de Chrétien de Troyes et à l'espace scénique médiéval ». Xavier Kawa-Topor

Film programmé le vendredi 25 novembre à 21h00

.../...

EVENEMENTS ET FESTIVALS

Documentaire sur Grand Ecran : « Ceci est un film belge » du 2 au 6 novembre

Dans le cadre du mois du cinéma documentaire, le Forum des images accueille l'association Documentaire sur Grand Écran. Terre fertile du documentaire, la Belgique est au cœur de la programmation de novembre. Focus sur un cinéma artisanal et paradoxal, social et surréaliste, politique et poétique.

Dans ce petit pays qu'est la Belgique, **il existe une véritable tradition documentariste reconnue au-delà de ses frontières et cela dès les origines du cinéma**. A la fois empreinte d'un souci du social à l'intérieur du pays, et tournée vers l'extérieur, les autres cultures, les autres civilisations, l'école du documentaire belge croise les regards de cinéastes à la fois réalistes, et teintés de poésie surréaliste. Quelques thèmes permettent d'éclairer cette vaste cinématographie.

Parmi les classiques, un choix éclectique de cinéastes disparus et contemporains réunit **Paul Meyer** (*Déjà s'envole la fleur maigre*), **Chantal Akerman** (*Saute ma ville*) **en passant par André Delvaux** (*1001 films* et *La Fanfare a cent ans*) ou encore **Benoît Dervaux** (*Gigi, Monica... et Bianca*).

Filmer le social étant la grande affaire des cinéastes belges, **le cinéma des frères Dardenne** (*Lorsque le bateau de Léon M. descendit la Meuse pour la première fois*) est emblématique de ce chapitre. En regard, le film de **Frans Buyens**, *Combattre pour nos droits*, réalisé 18 ans avant le documentaire des frères Dardenne.

Fruit d'une ouverture sur le reste du monde qui fut avant tout colonialiste, **les cinéastes belges ont beaucoup filmé l'ailleurs**. Aujourd'hui, une nouvelle génération de cinéastes s'aventure sur des territoires étrangers avec un regard neuf : avec *Dans les décombres*, **Olivier Meys** a filmé la destruction sauvage d'un quartier de Pékin tandis que **Pierre-Yves Vandeweerdt** boucle une longue série de films tournés en Afrique, avec *Territoire perdu*.

Les grands mouvements migratoires contemporains ont porté jusqu'en Belgique **une nouvelle génération de cinéastes belges venus d'ailleurs**. Parmi eux, **Comes Chahbazian** dont le premier film, *Ici-bas*, revient sur les lieux de son origine, Erevan en Arménie. Autre premier film, celui de **Sanaz Azari**, qui retourne elle aussi dans sa ville natale, Isfahan en Iran, à la veille des élections de 2009 (*Salaam Isfahan*).

Enfin, ce programme propose de (re)découvrir **l'œuvre de Boris Lehman**, auteur de près de 150 films, courts et longs, documentaires et fictions expérimentaux, autobiographiques. Il vient présenter au Forum des images La Dernière (S)cène- L'évangile selon Boris.

Retour de flamme

**samedi 26 novembre à 17h30
et dimanche 27 novembre à 14h45, 17h00 et 20h00**

Cet hiver encore, le Forum des images accueille le ciné-concert *Retour de flamme* pour retrouver, en famille, la magie des tout premiers pas du cinéma.

Au gré de quatre séances, Serge Bromberg - réalisateur, producteur et fondateur de Lobster Films - accompagne au piano des films rarissimes, retrouvés et restaurés.

Ce ciné-concert exceptionnel, qui compte de nombreuses surprises, **a pour vedette Georges Méliès**, à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance, avec la projection du *Voyage dans la lune* de 1902. En couleur, cette version originale, **présentée en ouverture du Festival de Cannes en mai dernier**, est à nouveau visible 109 ans après sa sortie en France et dans le monde, après avoir été considérée longtemps comme perdue.

Le Voyage dans la lune a été restauré par Lobster Films, la Fondation Groupama Gan pour le Cinéma et la Fondation Technicolor pour le Patrimoine du Cinéma.

Cinéma du Québec à Paris célèbre son 15e anniversaire avec une année 2011 très riche pour le cinéma québécois : éclectisme et diversité sont à l'affiche.

Pendant cinq jours, les cinéphiles parisiens sont conviés à découvrir un panorama des dernières productions québécoises qui se distinguent tant au niveau national que sur la scène internationale, à travers les festivals les plus prestigieux.

Monsieur Lazhar de Philippe Falardeau, **Café de Flore** de Jean-Marc Vallée, **Roméo onze** d'Ivan Grbovic, **En terrains connus** de Stéphane Lafleur ou encore **Le Vendeur** de Sébastien Pilote font partie **des douze longs métrages qui seront présentés au Forum, en présence de leurs auteurs.**

Un programme de courts métrages et deux documentaires inédits en France complètent cette édition 2011, orchestrée par la Société de développement des Entreprises culturelles du Québec (SODEC).

Au programme également : **La Leçon de Musique SACEM** dirigée par **FM Le Sieur**, le compositeur de musiques de films renommé dont *Le Sens de l'humour* d'Émile Gaudreault présenté pendant la semaine ; **L'atelier sur le numérique** au service de la mémoire du cinéma, **présenté par Éléphant**, un modèle québécois de conservation du patrimoine cinématographique qui assure la numérisation, la restauration et la diffusion de l'ensemble des longs métrages québécois. Cet atelier s'articule autour d'une rencontre entre cinéastes et la projection du film **Le Matou de Jean Beaudin**, un classique du cinéma québécois, numérisé grâce à Éléphant.

Cette 15e édition est présidée par la réalisatrice et comédienne aux talents multiples Carole Laure qui accompagne et soutient *Cinéma du Québec à Paris* depuis sa création.

Informations : Forum des images
Tél. 01 44 76 63 00 – www.forumdesimages.fr
