

Festival
RECIDIVE

1

9

4

0

8-14 novembre 2021

PROGRAMME

REC DIVE 1940 2021

Le festival

Un nouveau Festival de cinéma à Orléans !

Le Festival « Récidive » d'Orléans, du 8 au 14 novembre, propose à toutes et tous un nouveau festival de cinéma et d'histoire, programmant sur les écrans du Cinéma Les Carmes et à la Scène Nationale d'Orléans « une année de cinéma dans l'histoire ». Nous avons choisi 1940 pour récidiver, parce que cette année si particulière, année de malheur, année de bascule, année de combat et d'espoir aussi, se raconte à travers des films, tournés autour du monde, de façon passionnante.

Voici 25 films de fiction de l'an 40, du Dictateur à Remorques, des Raisins de la colère à Rebecca ou au Juif Süss, et un florilège de réalisateurs, Hitchcock, Hawks, Ford, Disney, Lubitsch, Grémillon, Pagnol, Gance, Duvivier, Ophuls, Donskoi, Powell..., chacun présenté par un ou une spécialiste, invité-e-s par la manifestation.

Un festival de cinéma, ce sont aussi des avant-premières (merci à Ari Folman, Jérôme Prieur, Noël Herpe, Nanni Moretti, Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, Jean-Baptiste Thoret, Natacha Thiéry), des « leçons de cinéma », des rencontres, des débats, des documentaires, des conférences ou des tables-rondes à la Scène Nationale d'Orléans. Benoît Jacquot, avec ses films d'histoire, est notre grand invité ; quant à Costa Gavras, il vient recevoir le Prix Jean Zay 2021.

Bonne Récidive !

Longue vie à la cinéphilie orléanaise !

Antoine de Baecque
Délégué général du festival

*Une année
de Cinéma
dans l' Histoire*

RÉCI Les DIVE films de 1940

AL DIFAA AL WATANI (Défense Nationale)

Durée : 14min - Projeté en 35mm

Dessin animé de David, Salomon, Herschel et Betzalel Frenkel

1940 - Egypte

Mish Mish Effendi part en guerre aux côtés des alliés et contribue à la victoire après incidents et prouesses.

Pionniers du cinéma d'animation égyptien, les frères Frenkel, éditeurs de livres yiddish, de disques de cantors juifs et fabricants de meubles, étaient des créateurs qui ont contribué à l'essor du cinéma animé d'auteur. Créé en 1935, Mish Mish Effendi est un jeune gamin malicieux qui apparaît dans une série de dessins animés confectionnés avec doigté et malice par les frères Frenkel. *Défense nationale* est probablement le court-métrage le plus représentatif de cette œuvre esthétique et picturale. C'est aussi un témoignage précieux sur la période de sa conception.

Séance
présentée
par

**Antoine
de Baecque**

Antoine de Baecque, critique et historien du cinéma, a dirigé les *Cahiers du cinéma* et les pages culture de *Libération*. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont des biographies de Truffaut, Godard, Rohmer, et – tout récemment – Chabrol. Il enseigne à l'École normale supérieure de Paris et dirige le laboratoire SACRe en « recherche-crédation ».

BATTEMENT DE CŒUR

Durée : 1h37

Un film de Henri Decoin - 1940 - France

Avec Danielle Darrieux, Julien Carette, André Luguet

Arlette, jeune orpheline, s'évade de maison de correction. Par le biais d'une petite annonce, elle intègre une étonnante école de pickpockets, tenue par Monsieur Aristide. Embrigadée, Arlette se voit contrainte de voler afin de réunir la somme nécessaire pour un mariage arrangé, seule solution à ses yeux pour se sortir de ce mauvais pas. Mais elle s'en prend sans le savoir au comte d'Argay, ambassadeur. La victime ne la dénonce pas, et lui impose un marché...

"La mise en scène est alerte, les dialogues amusants fusent, les seconds rôles s'en donnent à cœur joie, avec une mention particulière pour le fantastique Carette. D'une énergie folle Danielle Darrieux rayonne, tombe amoureuse, chante, danse, rit, pleure. Cette comédie romantique pleine de fantaisie est un splendide écrin pour la jeune actrice." (Arte-Olivier Père)

Séance
présentée
par

**Noël
Herpe**

Noël Herpe est écrivain, cinéaste et historien du cinéma. Il est maître de conférence, spécialiste du cinéma français des années 1930 et 1940, et a enseigné dans les universités de Chicago, Caen et de Paris 8 – Saint-Denis. Il contribue régulièrement à diverses revues littéraires ou cinématographiques, et plusieurs de ses articles ont fait l'objet d'une publication sous le titre *Journal d'un cinéophile* (Aléas, 2009). *Les films me regardent*, paru en septembre, est son dernier livre, et *La Tour de Nesle* (2021), son dernier film.

BRAZZA OU L'ÉPOPÉE DU CONGO

Durée : 1h38

Un film de Léon Poirier - 1940 - France

Avec Robert Darène, Thomy Bourdelle, Odette Barencey

Lors de sa première mission africaine, Savorgnan de Brazza (fondateur de Brazzaville), âgé de 25 ans, est confronté aux méthodes de son rival Stanley qui suscitent la méfiance de la population locale. Après avoir obtenu du gouvernement français la possibilité d'organiser une seconde mission, il peut alors, grâce à sa réputation de « libérateur d'esclaves », permettre à la France de disposer d'une concession de suzeraineté sur le territoire dépendant du chef des Batékés.

Le générique, colonialiste, nous prévient : « Ceci n'est ni un roman, ni un film documentaire. C'est l'évocation épisodique des moments vécus, il y a plus de soixante ans, par de jeunes Français dont le courage peut servir d'exemple au monde. »

Séance
présentée
par

**Laurent
Véray**

Laurent Véray, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle (Paris 3) est historien du cinéma. Il a été président de l'Association française de recherche sur l'histoire du cinéma (AFRHC) de 2005 à 2010 et, depuis 2009, est directeur artistique du festival du film de Compiègne « Le cinéma témoin de l'histoire ». Il a publié, entre autres ouvrages, *La Grande Guerre au cinéma. De la gloire à la mémoire* (Ramsay, 2008) et *L'Avènement d'une culture visuelle de guerre. Le cinéma en France de 1914 à 1928*, paru en 2019.

IL CAVALIERE DI KRUIJA

Durée : 1h18 - projeté en 35 mm
Un film de Carlo Campogalliani - 1940 - Italie
Avec Doris Duranti, Antonio Centa et Leda Gloria...
sous-titré français

Le film dépeint l'invasion italienne de l'Albanie en 1939. Il s'agit d'un film de propagande en faveur du régime fasciste de Benito Mussolini. L'Italie s'y met en scène comme la nation qui sauve les Albanais de leur gouvernement et de leur culture qui condamne les hommes à la violence et les femmes à la ségrégation.

Séance
présentée
par

Jean A. Gili

Jean A. Gili, critique et historien du cinéma, est spécialiste du cinéma italien. Depuis 1983, il écrit régulièrement pour la revue *Positif*. Il a également créé le Festival du cinéma italien d'Annecy et l'Association française de recherches sur l'histoire du cinéma (AFRHC). En 2017, il a dirigé l'ouvrage collectif *L'Italie au miroir de son cinéma*. Il est professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

CORRESPONDANT 17

Durée : 1h59
Un film de Alfred Hitchcock - 1940 - Etats-Unis
Avec Joel McCrea, Laraine Day, Herbert Marshall...
sous-titré français

Johnny Jones, journaliste américain au New York Globe, est envoyé en Europe en 1939 pour évaluer l'éventualité d'une Seconde Guerre mondiale. A Londres, il fait la rencontre de Van Meer, un vieil homme politique hollandais, seul à connaître la clause secrète d'un traité d'alliance. Après un attentat simulé, Van Meer est enlevé par des espions nazis, et Jones se lance à sa recherche en Hollande, aidé en cela par Carol, une jeune fille dont le père préside une société pacifiste...

« *Film méconnu de la période américaine, Correspondant 17 est pourtant loin d'être un film mineur. Parfaitement scénarisée et mise en scène avec le plus grand brio, cette œuvre marque aussi l'engagement cinématographique d'Alfred Hitchcock en faveur de l'intervention américaine dans le conflit européen.* » (C. Graminès – Critikat, 2007)

Séance
présentée
par

Frédéric Mercier

Frédéric Mercier est critique de cinéma. Il est membre de la rédaction du magazine *Transfuge* et intervient dans l'émission *Le Cercle*. Il anime également un ciné-club consacré au cinéma français et américains des années 40, 50 et 60. En 2016, il a publié un essai consacré aux liens entre littérature et cinéma en France : *Les écrivains du 7e ème art* (Séguier).

UN CRIME

Durée : 1h32

Un film de Anders Henriksson - 1940 - Suède
Avec Carl Barcklind, Sigurd Wallen, Ziri-Gun Eriksson...
sous-titré français

Un meurtre est commis dans un appartement à Stockholm.
 Tous les indices pointent vers un juge de la Cour suprême et ses fils.

Le film a eu un grand succès en Suède à sa sortie. Avec son jeu convaincant et le sérieux de son contenu psychologique (après le nécessaire amusement des années 1930), Un crime est le symbole du renouveau de l'art de la narration dans le cinéma suédois.

Séance
présentée
par

**Alice
Leroy**

Alice Leroy est maîtresse de conférence à l'université Gustave Eiffel Paris-Est où elle enseigne l'histoire et l'esthétique du film. Ses travaux portent sur les relations entre sciences et esthétique à travers les imaginaires visuels du corps. Elle est l'autrice d'une thèse de doctorat s'intitulant *Le corps utopique au cinéma : transparence, réversibilité, hybridité*. Elle est associée à la programmation du festival « Cinéma du Réel » au centre Pompidou et du festival du film ethnographique au Musée de l'Homme. Elle fait également partie du comité de rédaction des *Cahiers du cinéma* et contribue régulièrement aux revues en ligne AOC et *Débordements*.

LA DAME DU VENDREDI

Durée : 1h22

Un film de Howard Hawks - 1940 - Etats-Unis
Avec Cary Grant, Rosalind Russell, Ralph Bellamy...
sous-titré français

Un journaliste vient voir son ancien rédacteur en chef et ex-époux pour lui annoncer qu'elle se marie avec un agent en assurances. Jaloux, il essaie de l'envoyer sur un reportage pour gagner du temps et se débarrasser de l'autre prétendant.

« Derrière cette loufoque crise de couple se cachent toutefois une satire de la presse à sensation et un portrait désabusé de la société américaine des années 1930. » (A. Rode – Cinémathèque)

Séance
présentée
par

Marc Cerisuelo

Littéraire et philosophe de formation, Marc Cerisuelo est critique, théoricien du cinéma, professeur en histoire et esthétique du cinéma à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et contribue régulièrement aux revues *Critique* et *Positif*. Son dernier ouvrage, *Comédie(s) américaine(s) : d'Ernst Lubitsch à Blake Edwards*, vient de sortir en octobre chez Capricci.

DE MAYERLING À SARAJEVO

Durée : 1h30

**Un film de Max Ophüls - 1940 - France, Grande-Bretagne
Avec Edwige Feuillère, John Lodge, Aime Clariond...**

De 1889 à 1914, les vingt dernières années de la Cour et de l'Empire d'Autriche nous sont ici contées : les différends entre l'Empereur et son héritier François Ferdinand dus aux idées libérales de ce dernier, à son projet des États-Unis d'Autriche, à sa liaison d'abord, puis à son mariage morganatique avec une tchèque, la comtesse Sophie Chotek. C'est enfin l'assassinat de François Ferdinand et de sa femme à Sarajevo, cause de l'embrasement de l'Europe en 1914 et prélude à la disparition de l'Autriche.

« L'ambition d'Ophüls était de faire une chronique historique autour des deux premières victimes de la première guerre mondiale. Le début de la seconde guerre mondiale arrêta le tournage qui reprit, fut encore arrêté deux fois et se termina quasiment sans moyens. À part quelques images d'archives, il en reste une vision de l'Histoire du point de vue de ceux qui la vivent avec un balancement entre comédie et drame où Ophüls est toujours aussi à l'aise, grâce, en autres, à deux excellents comédiens. » (Le Cinématographe Nantes, 2019)

Séance
présentée
par

Marc Cerisuelo

Littéraire et philosophe de formation, Marc Cerisuelo est critique, théoricien du cinéma, professeur en histoire et esthétique du cinéma à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et contribue régulièrement aux revues *Critique* et *Positif*. Son dernier ouvrage, *Comédie(s) américaine(s) : d'Ernst Lubitsch à Blake Edwards*, vient de sortir en octobre chez Capricci.

LE DICTATEUR

Durée : 2h05

**Un film de Charlie Chaplin - 1940 - Etats-Unis
Avec Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Jack Oakie...
sous-titré français**

Un barbier blessé durant la Première Guerre mondiale rentre chez lui après 20 années de réclusion dans un hôpital. La poussière et les toiles d'araignées ont envahi sa boutique, mais rien ne le prépare aux inscriptions haineuses sur sa vitrine. Les sbires d'Hynkel, dictateur féroce, le persécutent lui, les Juifs de sa communauté et la belle Hannah... Une satire visionnaire qui marqua l'Histoire autant qu'elle en porte l'empreinte.

« *Le Dictateur* nous fait parcourir en deux heures la carrière entière de l'auteur : le film s'ouvre sur un rappel voulu aux temps héroïques des bandes comiques de Mack Sennett. À mesure que l'action se déroule, nous retrouvons tous les thèmes qu'au cours des années précédentes utilisa Charlot. Il est normal enfin qu'en apothéose le maître du cinéma jette peu à peu le masque de la petite moustache et des cheveux frisés pour parler à l'humanité en tant qu'homme, celui-là même qu'il est devenu ! » (F.Mars – Cahiers du cinéma, 1958)

Mardi 9 nov. à 11h30

Séance
présentée
par

Christian Delage

Christian Delage est historien, réalisateur et commissaire d'expositions. Il enseigne à l'université Paris 8 – Saint-Denis et dirige l'Institut d'Histoire du Temps présent au CNRS. Il est l'auteur d'une quinzaine de films (documentaires, montages d'archives). Le dernier en date porte sur *Les Femmes dans le projet nazi* (2020). Il est également l'auteur de *Chaplin, la grande histoire* (1998).

Jeudi 11 nov. à 14h15

Séance
présentée
par

Ophir Levy

Ophir Levy est maître de conférences en Études cinématographiques à l'Université Paris 8 – Saint-Denis. Il s'est intéressé, dans son doctorat d'histoire du cinéma, à la persistance de la mémoire et des images de la déportation dans le cinéma contemporain (*Les Images clandestines*, Hermann, 2016). Ses recherches actuelles portent sur l'histoire et l'esthétique du cinéma israélien et sur les formes sonores des représentations de la guerre.

FANTASIA

Durée : 2h05

Un film des studios Disney - 1940 - Etats-Unis

Une suite de huit dessins animés illustrant de grands morceaux de musique classique, réorchestrés et dirigés par le chef d'orchestre Léopold Stokowski à la tête de l'Orchestre de Philadelphie. Chaque séquence est précédée d'une courte introduction où l'orchestre est en ombre chinoise.

Séance
présentée
par

**Thierry
Méranger**

Thierry Méranger écrit aux *Cahiers du cinéma* depuis 2004 et enseigne le cinéma au lycée. En 2007, il a publié *Le court-métrage* dans Les petits Cahiers. Il est également fondateur et délégué général du festival de cinéma *Regard d'Ailleurs* à Dreux.

LA FILLE DU PUISATIER

Durée : 2h50

**Un film de Marcel Pagnol - 1940 - France
Avec Josette Day, Fernandel, Fernand Charpin, Raimu...**

Fille aînée du puisatier Amoretti, Patricia s'éprend de Jacques Mazel, un jeune aviateur, issu d'une famille de riches commerçants. Lorsque la guerre éclate, Jacques part rejoindre son escadrille, ignorant que Patricia attend un enfant de lui. Blâmée par son père, la jeune fille est également rejetée par les parents de Jacques.

« Alors même que la propagande du gouvernement de Vichy vise à minimiser l'ampleur des combats, à faire porter toute la responsabilité du conflit à la France, à faire oublier les soldats tombés au front, Pagnol fait réciter dans son film l'hommage aux morts et fait résonner au loin le clairon des soldats tombés au champ d'honneur. »
(O. Bitoun – Dvdclassik, 2007)

Séance
présentée
par

**Noël
Herpe**

Noël Herpe est écrivain, cinéaste et historien du cinéma. Il est maître de conférence, spécialiste du cinéma français des années 1930 et 1940, et a enseigné dans les universités de Chicago, Caen et de Paris 8 – Saint-Denis. Il contribue régulièrement à diverses revues littéraires ou cinématographiques, et plusieurs de ses articles ont fait l'objet d'une publication sous le titre *Journal d'un cinéophile* (Aléas, 2009). *Les films me regardent*, paru en septembre, est son dernier livre, et *La Tour de Nesle* (2021), son dernier film.

LE JUIF SÜSS

Durée : 1h38

Un film de Veit Harlan - 1940 - Allemagne
sous-titré français

Film de propagande nazie tourné en 1940 par Veit Harlan sous la supervision de Joseph Goebbels dans les Studios de Babelsberg. Ce film, adapté de la nouvelle de Lion Feuchtwanger parue en 1925, constitue l'une des rares incursions du cinéma national-socialiste dans un vrai discours de propagande raciale.

Dans l'Allemagne du XVIIIe siècle, Süß Oppenheimer, financier de génie, doté d'une intelligence et d'une habileté politique hors du commun, cherche un prince à la mesure de son ambition. Sa rencontre avec le futur duc de Wurtemberg marque le point de départ d'une fulgurante ascension. À son service, il devient le plus fameux des Juifs de cour, ces conseillers aussi indispensables aux puissants que détestés du peuple.

Séance
présentée
par

Ophir Levy

Ophir Levy est maître de conférences en Études cinématographiques à l'Université Paris 8 – Saint-Denis. Il s'est intéressé, dans son doctorat d'histoire du cinéma, à la persistance de la mémoire et des images de la déportation dans le cinéma contemporain (*Les Images clandestines*, Hermann, 2016). Ses recherches actuelles portent sur l'histoire et l'esthétique du cinéma israélien et sur les formes sonores des représentations de la guerre.

LETTRES D'AMOUR

Durée : 1h35

Un film de Léopold Lindtberg - 1940 - Suisse - Drame
Avec Alfred Rasser, Anne-Marie Blanc, Paul Hubschmid...
sous-titré français

Un vendeur et prétendu écrivain en voyage écrit à son épouse des lettres d'amour ampoulées et attend qu'elle lui réponde dans le même style. Dénuée de tout talent littéraire, elle utilise le professeur du village, amoureux d'elle. Mais l'époux découvre le pot aux roses et demande le divorce. Une décision qui aura des conséquences surprenantes pour toutes les parties impliquées.

Lettres d'amour de Leopold Lindtberg, adaptation de la nouvelle de Gottfried Keller, est primé à la Biennale de Venise de 1941.

Séance
présentée
par

Michel Ferry

Michel Ferry a été l'assistant réalisateur de Louis Malle et de Roman Polanski, avant de réaliser lui-même trois longs métrages dont *Aller simple pour Manhattan* (2002). Depuis 2013, avec son équipe, il reprend le cinéma Les Carmes.

Séance
présentée
par

Myriam Djebour

Myriam Djebour est directrice de l'animation culturelle au sein du Cinéma Les Carmes à Orléans.

MES UNIVERSITÉS

Durée : 1h38

Un film de Marc Donskoï - 1940 - URSS

Avec Pavel Chpringfeld, Nikolai Dorokhin, Stepan Kaioukov...
sous-titré français

Fin des années 1880. Aliocha est maintenant adulte. Il vient faire des études à Kazan. Il s'installe dans un quartier misérable, où il loge chez un étudiant révolutionnaire. L'université apparaît vite à Alekseï Pechkov (Aliocha) comme un rêve inaccessible. Il travaille chez les dockers, puis trouve un emploi chez un boulanger. Il lit des brochures révolutionnaires. Une révolte éclate lorsque leur patron se moque de l'un de ses ouvriers, qui meurt de tuberculose. Mais le patron fait battre ses ouvriers. De désespoir, Aliocha fait une tentative de suicide. Ses amis boulangers l'entourent de leur amitié. Il reprend goût à la vie et part voyager dans le pays.

Le film fait partie d'une trilogie qui s'inspire des récits autobiographiques de Maxime Gorki : **Enfance** (1938) et **En gagnant mon pain** (1939).

Séance
présentée
par

**Valérie
Pozner**

Valérie Pozner est directrice de recherche au CNRS, où elle s'intéresse particulièrement à l'histoire du cinéma russe et soviétique.

Elle a été une des commissaires de l'exposition « Filmer la guerre : les Soviétiques face à la Shoah » (2015). Elle co-dirige également *Le cinéma s'en va-t-en guerre. Écrans et propagandes en URSS (1939-1949)*, encore à paraître.

NINOTCHKA

Durée : 1h50

Un film de Ernst Lubitsch - 1940 - Etats-Unis

Avec Greta Garbo, Melvyn Douglas, Ina Claire...
sous-titré français

Iranoff, Buljanoff et Kopalski sont chargés par le gouvernement soviétique d'écouler à Paris des bijoux saisis pendant la révolution, et d'acheter avec l'argent ainsi obtenu des machines agricoles. L'ancienne propriétaire des bijoux, la grande Duchesse Swana, demande à un de ses amis, Léon, d'empêcher la vente et de récupérer les bijoux. Or Léon est précisément le guide, dans la capitale, des trois Russes. Ayant eu vent de l'affaire, les Soviétiques envoient à Paris Ninotchka, qui trouve les trois compères en train de mener la grande vie. Ceux-ci appellent à la rescousse leur ami Léon qui a déjà fait la connaissance de Ninotchka, sans savoir qui elle était...

Ninotchka est l'un des premiers films américains à broser une satire de la Russie stalinienne.

Séance
présentée
par

Natacha Thiéry

Natacha Thiéry est réalisatrice et maîtresse de conférence en esthétique du cinéma à l'université de Picardie Jules Verne. Elle a notamment publié *Photogénie du désir. Michael Powell et Emeric Pressburger 1946-1950* (PUR, 2010) et prépare actuellement un ouvrage sur le cinéma d'Alain Cavalier.

PARADIS PERDU

Durée : 1h43

Un film de Abel Gance - 1940 - France

Avec Micheline Presle, Fernand Gravey, Elvire Popesco...

En 1913, Pierre épouse Janine puis part à la guerre alors qu'elle est enceinte. Il apprend au front qu'elle est morte en donnant le jour à une fille. Il rentre, désespéré, ne veut pas voir sa fille et cherche en vain son paradis perdu. Mais le jour où il accepte de reconnaître son enfant, il retrouve une raison de vivre.

« François Truffaut a raconté que **Paradis perdu** était son premier grand souvenir de spectateur. Il avait découvert enfant le film dans une salle de cinéma où tout le monde sanglotait, tandis que le pays était occupé par les Allemands. Le paradis perdu du film (une femme morte) c'était pour le public de 1940 la paix et la liberté. » (O. Père – Arte.tv, 2015)

Séance
présentée
par

Noël Herpe

Noël Herpe est écrivain, cinéaste et historien du cinéma. Il est maître de conférence, spécialiste du cinéma français des années 1930 et 1940, et a enseigné dans les universités de Chicago, Caen et de Paris 8 – Saint-Denis. Il contribue régulièrement à diverses revues littéraires ou cinématographiques, et plusieurs de ses articles ont fait l'objet d'une publication sous le titre *Journal d'un cinéophile* (Aléas, 2009).

Les films me regardent, paru en septembre, est son dernier livre, et *La Tour de Nesle* (2021), son dernier film.

POUR LE MAILLOT JAUNE

Durée : 1h31

Un film de Jean Stelli - 1940 - France

Avec Paul Temps, Albert Préjean, Meg Lemonnier...

La relation amoureuse entre une journaliste sportive et un coureur cycliste pendant le Tour de France.

Jean Stelli, qui a commencé comme comédien au théâtre, a réalisé une trentaine de films au cours de sa carrière, dont **Le Voile bleu** (1942) qui eut un grand succès.

Séance
présentée
par

Antoine de Baecque

Antoine de Baecque, critique et historien du cinéma, a dirigé les *Cahiers du cinéma* et les pages culture de *Libération*. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont des biographies de Truffaut, Godard, Rohmer, et – tout récemment – Chabrol. Il enseigne à l'École normale supérieure de Paris et dirige le laboratoire SACRe en « recherche-crédation ».

QUAND LA CHAIR EST FAIBLE

Durée : 1h30

Un film de Per Lindberg - 1940 - Suede

Avec Ingrid Bergman, Marianne Löfgren, Lill-Tollie Zellman...
sous-titré français

Christine Norbeck (Ingrid Bergman), rompt avec son amant, Nils Alskundt qui dans un accès de jalousie la blesse grièvement. Rétablie après de longs soins, Christine demande pour Nils la clémence du tribunal. Le scandale l'oblige à se réfugier à Stockholm, sous un nom d'emprunt.

À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, et alors qu'elle vient de jouer dans le remake américain d'*Intermezzo* (1939), **Quand la chair est faible** est le dernier film suédois d'Ingrid Bergman.

Séance
présentée
par

**Alice
Leroy**

Alice Leroy est maîtresse de conférence à l'université Gustave Eiffel Paris-Est où elle enseigne l'histoire et l'esthétique du film. Ses travaux portent sur les relations entre sciences et esthétique à travers les imaginaires visuels du corps. Elle est l'auteur d'une thèse de doctorat s'intitulant *Le corps utopique au cinéma : transparence, réversibilité, hybridité*. Elle est associée à la programmation du festival « Cinéma du Réel » au centre Pompidou et du festival du film ethnographique au Musée de l'Homme. Elle fait également partie du comité de rédaction des *Cahiers du cinéma* et contribue régulièrement aux revues en ligne AOC et *Débordements*.

LES RAISINS DE LA COLÈRE

Durée : 2h09

Un film de John Ford - 1940 - Etats-Unis

Avec Henry Fonda, Jane Darwell, John Carradine...
sous-titré français

Un jeune homme rentre à la ferme familiale en Oklahoma, après avoir purgé une peine de quatre ans de prison pour homicide involontaire. La Grande Dépression sévit alors et comme beaucoup d'autres fermiers, sa famille est chassée de son exploitation. Ensemble, ils partent à travers le pays dans l'espoir de trouver, un jour, du travail en Californie. C'est le début d'un périple éprouvant, de camps de réfugiés en bidonvilles de fortunes, dans une Amérique en proie à la misère et à l'oppression...

La fin du film, jugée trop pessimiste par son producteur Darryl F. Zanuck (Fox), a dû être augmentée d'une dernière séquence lumineuse qui relance le mouvement d'exode des Joad vers la Terre promise...

Séance
présentée
par

**Françoise
Zamour**

Françoise Zamour est maîtresse de conférence à l'École normale supérieure de Paris, où elle enseigne l'esthétique du cinéma et l'analyse de films. Elle a publié en 2016 *Le mélodrame dans le cinéma contemporain : une fabrique des peuples* (PUR).

REBECCA

Durée : 2h10

Un film de Alfred Hitchcock - 1940 - Etats-Unis

Avec Joan Fontaine, Laurence Olivier, Dame Judith Anderson...
sous-titré français

C'est à Monte-Carlo que le riche et séduisant veuf Maxim de Winter croise le chemin d'une jeune dame de compagnie qu'il ne tarde pas à séduire. Bientôt, ils se marient et retournent habiter dans le manoir de Manderley, demeure familiale des de Winter, au sud de l'Angleterre dans les Cornouailles. Très rapidement, dans cet endroit lugubre et froid, la nouvelle Mme de Winter se confronte aux domestiques qui ne semblent guère l'apprécier. Surtout, c'est Mrs Danvers, la gouvernante, qui est la plus vindicative. Car depuis toujours, elle servait Rebecca, l'ex-femme de M. de Winter décédée un an plus tôt dans un accident. Son souvenir semble hanter les lieux...

Oscar 1941 du meilleur film, **Rebecca** est le premier film américain d'Alfred Hitchcock.

Séance
présentée
par

Frédéric Mercier

Frédéric Mercier est critique de cinéma. Il est membre de la rédaction du magazine *Transfuge* et intervient dans l'émission *Le Cercle*. Il anime également un ciné-club consacré au cinéma français et américains des années 40, 50 et 60. En 2016, il a publié un essai consacré aux liens entre littérature et cinéma en France : **Les écrivains du 7ème art** (Séguier).

REBORQUES

Durée : 1h30

Un film de Jean Grémillon - 1940 - France

Avec Jean Gabin, Michèle Morgan, Madeleine Renaud...

Le capitaine du remorqueur le Cyclone, André Laurent, se voit contraint de quitter précipitamment la noce d'un de ses marins pour aller au secours du Mirva. Il abandonne ainsi sa femme Yvonne et la mariée. Au matin, le Cyclone remorque le Mirva avec à son bord Catherine, la femme du capitaine dont André Laurent va tomber amoureux. Entre sa femme gravement malade et celle qu'il aime, Laurent choisira la dernière. Il lui offre de partir avec lui, mais cette dernière refuse...

« Au fond, **Remorques** est l'envers de **Quai des brumes**, auquel on pense forcément : point de réalisme poétique ici, plutôt une poésie réaliste, sans effets ni chichis. Grémillon vient du documentaire et a toujours gardé ce souci de vérité. L'amour, le métier, l'amour du métier sont une fois encore le moteur de son cinéma très pionnier d'un point de vue social. » (Jacques Morice)

Séance
présentée
par

Jean-Christophe Ferrari

Jean-Christophe Ferrari a été rédacteur en chef du magazine mensuel *Transfuge*, membre du comité de rédaction de *Positif* et chroniqueur à *la Dispute* sur France Culture. Il a enseigné la critique de cinéma à l'ENS de Lyon, l'esthétique du cinéma à l'Académie libanaise des beaux-arts, et officie maintenant à l'École supérieure d'études cinématographiques de Paris (ESEC). Il a également écrit plusieurs ouvrages d'analyse de film (*Remorques*, *Les Amants crucifiés*, *Le Miroir*) dont le dernier, sur *Journal intime* de Zurlini, est paru en 2020 (Yellow Now).

LE RÊVE DANS LA HUTTE BERGÈRE

Durée : 1h48

Un film de Teuvo Tulio (Theodor Tugai) - 1940 - Finlande
Avec Sirkka Salonen, Olga Tainio, Kaarlo Oksanen
sous-titré français

À la campagne, une innocente servante tombe sous le charme d'un jeune homme aisé. Cette histoire suscite la jalousie dans l'entourage de la jeune femme.

Peu connu en France, Teuvo Tulio représente le mélodrame finlandais et influencera des réalisateurs tels que Kaurismäki et Guy Maddin.

Séance
présentée
par

**Alice
Leroy**

Alice Leroy est maîtresse de conférence à l'université Gustave Eiffel Paris-Est où elle enseigne l'histoire et l'esthétique du film.

Ses travaux portent sur les relations entre sciences et esthétique à travers les imaginaires visuels du corps. Elle est l'auteur d'une thèse de doctorat s'intitulant *Le corps utopique au cinéma : transparence, réversibilité, hybridité*. Elle est associée à la programmation du festival « Cinéma du Réel » au centre Pompidou et du festival du film ethnographique au Musée de l'Homme. Elle fait également partie du comité de rédaction des *Cahiers du cinéma* et contribue régulièrement aux revues en ligne AOC et *Débordements*.

LE SIGNE DE ZORRO

Durée : 1h34

Un film de Rouben Mamoulian - 1940 - Etats-Unis - Espagne
Avec Tyrone Power, Linda Darnell, Basil Rathbone...
sous-titré français

1820. Escrimeur émérite, Don Diego Vega quitte Madrid pour rejoindre sa Californie natale, où il découvre que son père, jusqu'alors gouverneur, a été remplacé par un despote local du nom de Quintero. Don Diego feint de ne pas s'intéresser aux problèmes économiques et politiques, et tombe amoureux de la belle Lolita. Mais la nuit venue, il devient un mystérieux vengeur masqué appelé Zorro...

« *Le signe de Zorro* marque la prestigieuse rencontre du cinéma d'aventures et de Rouben Mamoulian, célèbre pour ses mises en scène de théâtre. [...] Dès les premiers plans, la qualité de la réalisation est évidente. Mamoulian manifeste le même goût dans les scènes romanesques et dans les scènes d'action, remarquablement dirigées. Le duel final et un inoubliable morceau d'anthologie. » (A. Moreau – *Télérama*, 1983)

Séance
présentée
par

Marc Cerisuelo

Littéraire et philosophe de formation, Marc Cerisuelo est critique, théoricien du cinéma, professeur en histoire et esthétique du cinéma à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, et contribue régulièrement aux revues *Critique* et *Positif*. Son dernier ouvrage, *Comédie(s) américaine(s) : d'Ernst Lubitsch à Blake Edwards*, vient de sortir en octobre chez Capricci.

UNTEL PÈRE ET FILS

Dialogues de MARCEL ACHARD
BIS-GOT - COLETTE DARFEUIL - HARRY KRIMER - GENIN LEDOUX
DEL MENDAILLE - JEAN MERCANTON - LUCIEN NAI
TRANSCONTINENTAL FILMS - COLUMBIA PICTURES

Durée : 1h20

Un film de Julien Duvivier - 1940 – sortie le 9 octobre 1945 - France
Avec Raimu, Michèle Morgan, Louis Jouvet...

Œuvre de propagande anti-allemande tournée durant la « drôle de guerre », il faudra attendre la Libération pour que le film sorte en France (et soit très fraîchement accueilli par la critique tant française qu'américaine).

L'histoire d'une famille française, les Froment, à travers quatre générations entre 1871 et 1939 au cours d'une période secouée par trois guerres contre l'Allemagne. Des trois enfants d'un homme qui en 1871 donna sa vie pour son pays, l'un a continué la lignée des patriotes, l'autre a été un bâtisseur, la fille s'est consacrée aux autres après avoir élevé seule ses frères. Pourtant tous ne sont pas des héros.

Séance
présentée
par

Jean A. Gili

Jean A. Gili, critique et historien du cinéma, est spécialiste du cinéma italien. Depuis 1983, il écrit régulièrement pour la revue *Positif*. Il a également créé le Festival du cinéma italien d'Annecy et l'Association française de recherches sur l'histoire du cinéma (AFRHC). En 2017, il a dirigé l'ouvrage collectif *L'Italie au miroir de son cinéma*. Il est professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

LE VOLEUR DE BAGDAD

Durée : 1h45

Un film de Michael Powell, Ludwig Berger, Tim Whelan
1940 - Grande-Bretagne
Avec Conrad Veidt, Sabu, June Duprez...
sous-titré français

À Bagdad, le jeune et naïf sultan Ahmad aimerait savoir comment vit le peuple. Son perfide grand vizir Jaffar lui suggère de se déguiser en homme du commun pour arpenter les rues de la ville et, une fois son conseil suivi, en profite pour prendre sa place et le faire jeter en prison. Là, Ahmad se lie d'amitié avec Abu, un petit voleur avec qui il s'évade.

« La contribution de Powell est certainement essentielle à la réussite du **Voleur de Bagdad**, qui mêle avec un équilibre parfait la romance, le merveilleux et le fantastique. Sans temps mort et avec beaucoup d'esprit, le film glorifie l'amour, l'aventure et la liberté. La beauté et la poésie des décors, modèles réduits et peintures sur verre dépassent de loin le kitsch oriental habituel des productions hollywoodiennes des années 40. »
(O. Père – Arte.tv, 2017)

Oscar de la meilleure photographie, Oscar des meilleurs effets visuels, Oscar des meilleurs décors.

Séance
présentée
par

Natacha Thiéry

Natacha Thiéry est réalisatrice et maîtresse de conférence en esthétique du cinéma à l'université de Picardie Jules Verne. Elle a notamment publié *Photogénie du désir. Michael Powell et Emeric Pressburger 1946-1950* (PUR, 2010) et prépare actuellement un ouvrage sur le cinéma d'Alain Cavalier.

RÉCI Les DIVE documentaires 1940

1940 LES SECRETS DE L'ARMISTICE

Durée : 1h44

Un film de Emmanuel Amara - 2018 - France

Documentaire

En ce début de Seconde Guerre mondiale, au printemps 1940, la France subit la plus grosse défaite militaire de son histoire. Au bord du gouffre, la République réfugiée à Bordeaux se jette dans les bras de Pétain. Le maréchal demande l'armistice en urgence à l'Allemagne. C'est exactement ce que Hitler souhaitait. Le gouvernement de Pétain ne veut ni poursuivre le combat ni d'une capitulation militaire trop déshonorante. Hitler s'emploie alors à mettre en scène la grande cérémonie de la revanche de Rethondes en vue d'humilier la France. Secrètement, il fait enregistrer les négociations. Une copie unique gravée sur disques sera remise au maréchal Pétain. La copie disparaîtra dans le chaos de la fin de la guerre jusqu'à aujourd'hui... Par ailleurs, les Anglais sont dos au mur. Le piège d'Hitler se referme sur la France. Le pays sera anéanti ou approuvé. La revanche de 1918 est à portée de canon.

Séance
présentée
par

**Emmanuel
Amara**

Emmanuel Amara est un auteur-réalisateur franco-canadien.

On compte parmi ses réalisations documentaires récentes : *De Gaulle, l'homme à abattre* (2019), *Mai 68, les coulisses de la révolte* (2018) et *1940, les secrets de l'armistice* (2018) qui ouvre le festival.

LES BOURREAUX DE STALINE

Durée : 1h37

Un film de Cédric Tourbe - 2020 - France - Documentaire
Retour sur le massacre de Katyn en 1940 ; l'histoire d'un crime atroce tenu secret pendant près de 50 ans.

En 1940, le NKVD, la police politique soviétique, fait exécuter plus de 22 000 prisonniers de guerre polonais, dont 4 500 dans la forêt de Katyn. Cédric Tourbe lève le voile sur un crime de masse longtemps nié par le régime soviétique. Le 17 septembre 1939, sans avoir déclaré la guerre à la Pologne, l'armée rouge envahit sa partie orientale et exécute dans une forêt, d'une balle dans la nuque, l'élite des prisonniers de guerre polonais. En avril 1943, Goebbels annonce la découverte d'un charnier dans la forêt de Katyn, à la frontière biélorusse. Ce crime de masse sera nié par le régime soviétique jusqu'en 1990, à la veille de l'effondrement de l'URSS..

Séance présentée par

Cédric Tourbe

Cédric Tourbe est réalisateur. Après des études de Sciences politiques à Paris, il réalise son premier film en 2010, *Foccart, l'homme qui dirigeait l'Afrique*. Son film présenté à Orléans, *Les bourreaux de Staline, Katyn 1940* (2020), est le troisième d'une trilogie soviétique commencée avec *Lénine, une autre histoire de la Révolution russe* (2016).

LE CHAGRIN ET LA PITIÉ

Durée : 4h20

Un film de Marcel Ophüls - 1969 - France - Documentaire
Avec Georges Bidault, Maurice Buckmaster...

En partant de l'étude du cas de Clermont-Ferrand, le film dresse la chronique de la vie d'une ville de province entre 1940 et 1944. Ce film, constitué essentiellement d'entretiens, est la première plongée effectuée dans la mémoire collective française sur la période de l'occupation allemande au cours de la Seconde Guerre mondiale. Face à une idéologie qui ne faisait pratiquement état jusque-là que des faits de résistance, Ophüls permit de mettre l'accent sur des comportements quotidiens beaucoup plus ambigus à l'égard de l'occupant, voire de franche collaboration.

Séance présentée par

Pascal Ory

Pascal Ory, membre de l'Académie française, est professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est l'un des fondateurs de l'histoire culturelle en France, avec notamment *La Belle Illusion. Culture et politique sous le signe du Front populaire* (1994). Il vient de publier en octobre un « essai historique », *De la haine du juif* (Bouquins).

DARLAN LE TROISIÈME HOMME DE VICHY

Durée : 2h00

Un film de Jérôme Prieur - 2021 - France - Documentaire

Darlan a été le personnage le plus obscur du régime de Vichy, le moins connu, le plus tortueux. Le dessein politique du « troisième homme » de Vichy l'orienta le plus résolument vers sa propre conception de l'avenir du pays, tant sur le plan extérieur que sur le plan intérieur, mais un avenir délibérément sans foi ni loi. Darlan et son équipe de « techniciens », avaient tout fait en un temps record pour « moderniser » l'appareil d'état, pour faire de la France, débarrassée du Parlement et des contrepouvoirs, le laboratoire de la technocratie, pour se faire le pont entre Vichy et la France d'après-guerre, et même d'aujourd'hui.

Séance
Rencontre
avec

Jérôme Prieur

Jérôme Prieur est écrivain et documentariste. Il a réalisé de nombreux films sur l'Histoire dont *Hélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé*, prix du Documentaire de l'Association des critiques de cinéma et de télévision en 2014, et *Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler* (2018), adaptation d'une enquête menée par Harvard en 1939. *Vivre dans l'Allemagne en guerre* et *Darlan, le 3e homme de Vichy*, présentés à Récidive, sont ses derniers films.

MAIN BASSE SUR LE CINEMA FRANÇAIS

Durée : 54min

Un film de Pierre-Henri Gibert - 2019 - Documentaire - France

La Continental naît à Paris en 1940. Société de production de films créée par l'occupant, elle est dirigée par Alfred Greven, producteur cinéophile et homme d'affaires opportuniste. Pendant les années d'occupation, sous les directives de Goebbels, Greven s'assure les services des meilleurs artistes et techniciens du cinéma français pour produire des films à succès, hautement divertissants, et stratégiquement, sans aucun message de propagande. En parallèle, il profite de la spoliation des biens juifs pour racheter cinémas, studios et laboratoires, et prendre ainsi le contrôle de toute la chaîne de fabrication des films. Son objectif est de fonder en Europe un second Hollywood. Plusieurs des trente longs métrages ainsi produits sous l'égide Continental comptent aujourd'hui encore parmi les classiques du cinéma français.

Sélectionné au Festival international du film d'Histoire (Pessac).

Séance
rencontre
avec

Pierre-Henri Gibert

Pierre-Henri Gibert est l'auteur de documentaires sur l'histoire, l'art et le cinéma. Son dernier film est un portrait de *Jacques Audiard, le cinéma à cœur* (2021). En 2015, il a obtenu le Grand Prix Varenne au FIGRA pour son documentaire *14-18 la Grande à travers les arts* (2014). Il montre à Orléans *Main basse sur le cinéma français*.

LE PIÈGE DU MASSILIA

Durée : 52min

Un film de Virginie Linhart - 2011 - Documentaire France

En juin 1940, l'avancée des troupes allemandes sur Paris oblige le gouvernement à se replier à Bordeaux. Le personnel politique se divise en deux camps : les partisans d'un armistice politique contre ceux d'une capitulation militaire. Ceux qui veulent continuer le combat depuis l'Afrique du Nord montent à bord du Massilia, en direction de Casablanca. En définitive, seuls 27 parlementaires parmi lesquels Georges Mandel, Jean Zay et Pierre Mendès France embarqueront. C'est en mer, impuissants, qu'ils apprendront que l'armistice a été signé et comprendront l'odieuse machination dont ils sont victimes. À leur arrivée, on les accusera de désertion, eux qui n'ont jamais voulu baisser les armes.

Séance
Rencontre
avec

**Virginie
Linhart**

Virginie Linhart est écrivaine (*L'effet maternel*, Flammarion, 2020) et documentariste. On lui doit plus d'une trentaine de documentaires sur la deuxième moitié du XXe siècle, de *Mai 68 : dix semaines qui ébranlèrent la France* (1998) jusqu'à son portrait d'*Ernest Hemingway* (2021). Elle montre à Orléans *Le Piège du Massilia*.

LA SECONDE GUERRE MONDIALE VUE PAR LES CINÉASTES AMATEURS

Durée : 29 min

Programme d'archives proposé par Ciclic

La seconde Guerre Mondiale est le premier conflit filmé par des civils. De nombreux films ont été tournés par les cinéastes amateurs et témoignent du quotidien bouleversé comme l'exode des Castelroussins en 1939, les destructions allemandes de juin 1940 à Orléans ou bien encore la levée du drapeau nazi à Châtillon-Coligny vers 1942 ... Ciclic Centre-Val de Loire dans le cadre des festivités Recidive propose de revenir en images sur ces moments qui ont marqué le passé de notre région et qui restent à jamais gravés dans notre mémoire collective.

Séance
présentée
par

Antoine Prost

Antoine Prost est historien, spécialiste de la France au XXe siècle et de l'Éducation nationale. Il fut d'abord professeur au lycée Pothier à Orléans, puis à son université, avant d'enseigner à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Ses *Douze leçons sur l'histoire* (Seuil, 1996) se sont imposées comme un livre de référence pour les étudiants en histoire.

Jean-Pierre Bertin-Maghit

Jean-Pierre Bertin-Maghit, historien et professeur d'études cinématographiques à la Sorbonne Nouvelle (Paris 3), est spécialiste du cinéma français durant la Seconde Guerre mondiale. Son dernier ouvrage s'intitule *Lettres filmées d'Algérie. Des soldats à la caméra (1954-1962)* (2015). Il a également dirigé la monumentale *Histoire mondiale des cinémas de propagande* (Nouveau Monde, 2008).

VIVRE DANS L'ALLEMAGNE EN GUERRE

Durée : 1h40

Un film de Jérôme Prieur - 2020 - France - Documentaire

À partir de quelques journaux intimes et de lettres qui nous font entendre la voix des civils allemands, pour l'essentiel des femmes, à travers les images surprenantes des films amateurs tournés au fil des jours et des saisons, le film de Jérôme Prieur montre comment la Seconde Guerre mondiale a été vécue en Allemagne loin du front, avant que le pays ne devienne une citadelle assiégée. Ces destins individuels nous plongent à l'intérieur du pays mis au pas par les nazis, dans la chronique ordinaire de la catastrophe de 1938 à 1945, de l'euphorie collective des premières conquêtes au déluge des bombes alliées, de la soumission à la colère, du crépuscule au désastre de l'Allemagne.

Notamment sélectionné en 2020 aux Rendez-vous de l'Histoire (Blois) et au Festival international du film de Pessac

Séance
présentée
par

Jérôme Prieur

Jérôme Prieur est écrivain et documentariste. Il a réalisé de nombreux films sur l'Histoire dont *Hélène Berr, une jeune fille dans Paris occupé*, prix du Documentaire de l'Association des critiques de cinéma et de télévision en 2014, et *Ma vie dans l'Allemagne d'Hitler* (2018), adaptation d'une enquête menée par Harvard en 1939. *Vivre dans l'Allemagne en guerre* et *Darlan, le 3e homme de Vichy*, présentés à Récidive, sont ses derniers films.

Jean-Pierre Bertin-Maghit

Jean-Pierre Bertin-Maghit, historien et professeur d'études cinématographiques à la Sorbonne Nouvelle (Paris 3), est spécialiste du cinéma français durant la Seconde Guerre mondiale. Son dernier ouvrage s'intitule *Lettres filmées d'Algérie. Des soldats à la caméra (1954-1962)* (2015). Il a également dirigé la monumentale *Histoire mondiale des cinémas de propagande* (Nouveau Monde, 2008).

RÉCI
séances spéciales
DIVE
Rencontres
1940
Hommages
2021

86 PRINTEMPS JEAN-LUC GODARD

Durée : 1h30

Un film de Jean-Baptiste Thoret - 2020 - France
Documentaire

Dialogue avec Jean-Luc Godard.

En 2017, Jean-Baptiste Thoret, à l'invitation de Jean-Luc Godard, rend visite à l'ermite de Rolle. Les deux hommes parlent de cinéma et de la violence dans l'histoire. Entre autre chose. Portrait d'un mythe à la conversation libre.

Séance
présentée
par

Jean-Baptiste Thoret

Jean-Baptiste Thoret est historien, critique de cinéma et réalisateur. Il est spécialiste du Nouvel Hollywood, du cinéma italien des années 70 et de grands cinéastes de genre tels que Carpenter, Argento, Hooper et Romero. Il est également l'auteur de trois longs métrages documentaires sur le cinéma : *We Blew It* (2017), *Dario Argento : Soupirs dans un corridor lointain* (2019) et *Michael Cimino, un mirage américain* (2021). En septembre, il a publié une monographie sur *Michael Mann. Mirage du contemporain* (Flammarion).

UNE AFFAIRE DE FEMMES

Durée : 1h48

Un film de Claude Chabrol - 1988 - France
Avec Isabelle Huppert, François Cluzet,
Marie Trintignant...

Pendant l'Occupation, Marie élève difficilement ses deux enfants, tandis que son mari Paul est prisonnier en Allemagne. Elle aide une voisine à mettre fin à une grossesse non désirée. Bientôt, c'est l'engrenage. Les raisons ne manquent pas en ces temps difficiles : maris prisonniers, passades amoureuses ou liaisons coupables avec l'occupant, petit à petit, les services de Marie se rétribueront et deviendront son gagne-pain. Le retour de Paul, aigri et affaibli, contraste avec l'aisance matérielle ainsi obtenue et Marie rêve bientôt d'une autre vie...

Séance
présentée
par

Antoine de Baecque

Antoine de Baecque, critique et historien du cinéma, a dirigé les *Cahiers du cinéma* et les pages culture de *Libération*. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont des biographies de Truffaut, Godard, Rohmer, et – tout récemment – Chabrol. Il enseigne à l'École normale supérieure de Paris et dirige le laboratoire SACRe en « recherche-crédation ».

LA BATAILLE D'ALGER

Durée : 2h02

Un film de Gillo Pontecorvo - 1966 - Italie, Algérie
Avec Jean Martin, Yacef Saadi, Brahim Hadjadj...

Interdit aux moins de 12 ans

Octobre 1957. Les paras du colonel Mathieu cernent le refuge d'Ali-La-Pointe, responsable de la guérilla urbaine. Pendant ses heures de réclusion forcée, Ali revit l'itinéraire qui l'a conduit de l'état de délinquant et proxénète à celui de chef guérillero du F.L.N. Novembre 1954, l'organisation terroriste entreprend son activité en Algérie ; ce sont les premiers attentats à la bombe dans les bars, les gares et les cinémas de la « ville européenne ». Ali devient l'un des chefs de l'organisation, sous la direction de Ben M'Hidi, alors qu'arrivent à Alger les parachutistes salués par la population européenne. Le colonel Mathieu, mettant à profit une grève, pénètre dans le quartier arabe et procède aux premières arrestations...

Lion d'Or à la Mostra de Venise en 1966

Séance
présentée
par

Jean-Baptiste Thoret

Jean-Baptiste Thoret est historien, critique de cinéma et réalisateur. Il est spécialiste du Nouvel Hollywood, du cinéma italien des années 70 et de grands cinéastes de genre tels que Carpenter, Argento, Hooper et Romero.

Antoine de Baecque

Antoine de Baecque, critique et historien du cinéma, a dirigé les *Cahiers du cinéma* et les pages culture de *Libération*. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont des biographies de Truffaut, Godard, Rohmer, et – tout récemment – Chabrol. Il enseigne à l'École normale supérieure de Paris et dirige le laboratoire SACRe en « recherche-création ».

DE GAULLE

Durée : 1h49

Un film de Gabriel Le Bomin - 2020 - France
Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet...

Mai 1940. La guerre s'intensifie, l'armée française s'effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d'accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l'Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les événements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l'exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.

Séance suivie d'un débat avec Gabriel Le Bomin et Pascal Ory

Séance
présentée
par

Gabriel Le Bomin

Formé en Italie à Bologne, Gabriel Le Bomin est le scénariste et le réalisateur d'une douzaine de documentaires historiques et de sept longs métrages, dont le dernier en date est *De Gaulle* (2020) avec Lambert Wilson et Isabelle Carré.

Pascal Ory et Antoine de Baecque

QUE LA FÊTE COMMENCE

RÊVE DE GOTOKUJI PAR UN PREMIER MAI SANS LUNE

Durée : 2h
Un film de Bertrand Tavernier - 1975 - France
Avec Philippe Noiret, Jean Rochefort,
Jean-Pierre Marielle...

HOMMAGE À
Bertrand Tavernier

À la mort de Louis XIV, le neveu de ce dernier, le duc Philippe d'Orléans, assure la régence jusqu'à la majorité de Louis XV. Toutefois, le duc est un homme des plus débauchés qui se laisse influencer par les mauvais conseils de l'abbé Dubois. Menée par le maquis de Pontcallec, une rébellion bretonne se prépare pour renverser le régent.

Séance
présentée
par

Hélène Mouchard-Zay

Hélène Mouchard-Zay est présidente du CERCIL, le Musée Mémorial des Enfants du Vel d'Hiv d'Orléans, et a enseigné les Lettres à l'Université d'Orléans. Officier de la Légion d'honneur, elle a notamment contribué à la publication de *Jean Zay, écrits de prison 1940-1944* (Belin, 2014) et de *Jean Zay : Invention, reconnaissance, postérité* (PUFR, 2016). Elle est la fille cadette de Madeleine et Jean Zay.

Myriam Djebour

Myriam Djebour est directrice de l'animation culturelle au sein du Cinéma Les Carmes à Orléans.

Antoine de Baecque

Antoine de Baecque, critique et historien du cinéma, a dirigé les *Cahiers du cinéma* et les pages culture de *Libération*. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont des biographies de Truffaut, Godard, Rohmer, et – tout récemment – Chabrol. Il enseigne à l'École normale supérieure de Paris et dirige le laboratoire SACRe en « recherche-crédation ».

Michel Ferry

Michel Ferry a été l'assistant réalisateur de Louis Malle et de Roman Polanski, avant de réaliser lui-même trois longs métrages dont *Aller simple pour Manhattan* (2002). Depuis 2013, avec son équipe, il reprend le cinéma Les Carmes.

Durée : 46 min
Un film de Natacha Thiéry - 2020 - France - Documentaire

Pour la première fois depuis 80 ans, le 1er mai 2020, partout dans le monde, est célébré dans l'enfermement. Fin avril 2020, à l'approche de cette Journée internationale des travailleurs, j'adresse une lettre cinématographique depuis Paris à un ami japonais vivant à Tokyo : les deux capitales sont en état d'urgence sanitaire liée au virus covid-19. À l'approche du 1er mai 2020, le souvenir du 1er mai 2018 à Tokyo m'est revenu en rêve. Je restitue ce que je perçois de Paris confiné, dont les habitants sont surveillés de jour et de nuit, et retrouve les sensations de Tokyo en 2018, lors du cinquantenaire du 1er mai 1968, entre défilé et temple de Gotokuji, jusqu'à une rencontre inoubliable, un cadeau du hasard. Les luttes aussi sont contagieuses et universelles. Et rien ne peut empêcher nos rêves d'une société plus juste.

Séance
rencontre
avec

Natacha Thiéry

Natacha Thiéry est réalisatrice et maîtresse de conférence en esth étique du cinéma à l'université de Picardie Jules Verne. Elle a notamment publié *Photogénie du désir. Michael Powell et Emeric Pressburger 1946-1950* (PUR, 2010) et prépare actuellement un ouvrage sur le cinéma d'Alain Cavalier.

LA TOUR DE NESLE

Séance spéciale en présence du réalisateur et de l'équipe du film

Durée : 1H35

Un film de Noël Herpe - 2021 - France - Historique
Avec Jezabel Carpi, Noël Herpe, Baudouin d'Huart...

Sous le règne du roi Louis X le Hutin, sa femme Marguerite se livre à des parties de plaisir, dans le secret de la Tour de Nesle. Ses jeunes amants sont aussi ses victimes, qu'elle fait assassiner pour n'être pas démasquée. Tel est le sort qui attend Philippe d'Aulnay : ce garçon à peine arrivé à Paris passe en une nuit des bras de la souveraine au fond de la Seine. Ce que la reine ignore, c'est que parmi ses compagnons de débauche, il se trouve cette nuit-là un certain Buridan. Un aventurier, prêt à tout pour conquérir l'argent et le pouvoir – y compris à faire chanter la reine de France... C'est le début, entre ces deux êtres, d'une guerre sans merci où se succèdent les retournements de situations spectaculaires, les révélations épouvantables, les feux croisés de la haine et de l'amour...

Séance
rencontre
avec

Noël Herpe

Noël Herpe est écrivain, cinéaste et historien du cinéma. Il est maître de conférence, spécialiste du cinéma français des années 1930 et 1940, et a enseigné dans les universités de Chicago, Caen et de Paris 8 – Saint-Denis. Il contribue régulièrement à diverses revues littéraires ou cinématographiques, et plusieurs de ses articles ont fait l'objet d'une publication sous le titre *Journal d'un cinéophile* (Aléas, 2009). *Les films me regardent*, paru en septembre, est son dernier livre, et *La Tour de Nesle* (2021), son dernier film.

TRE PIANI

Durée : 1h59

Un film de Nanni Moretti - 2021 - Italie - Comédie dramatique
Avec Nanni Moretti, Margherita Buy, Riccardo Scamarcio...

Le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021.

Une série d'événements va transformer radicalement l'existence des habitants d'un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Tandis que les hommes sont prisonniers de leurs entêtements, les femmes tentent, chacune à leur manière, de raccommoder ces vies désunies et de transmettre enfin sereinement un amour que l'on aurait pu croire à jamais disparu...

Séance
présentée
par

Jean A. Gili

Jean A. Gili, critique et historien du cinéma, est spécialiste du cinéma italien. Depuis 1983, il écrit régulièrement pour la revue *Positif*. Il a également créé le Festival du cinéma italien d'Annecy et l'Association française de recherches sur l'histoire du cinéma (AFRHC). En 2017, il a dirigé l'ouvrage collectif *L'Italie au miroir de son cinéma*. Il est professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

YITZHAK RABIN, AMOS GITAI, GESTES DE MÉMOIRE / HAÏFA LA ROUGE

Séance rencontre

Durée : 1h30
Deux film de Laurent Roth
2019 - France - Documentaire

Amos Gitai noue un dialogue avec Laurent Roth dans ce documentaire conçu autour d'extraits de l'œuvre du réalisateur israélien, où fiction et documentaire se nourrissent mutuellement. Ce documentaire met en perspective une réflexion sur les débuts du cinéaste israélien avec la trilogie «House», qui s'étoffe avec un regard porté sur l'ensemble de ses œuvres consacrées à Yitzhak Rabin, films, expositions et performances théâtrales.

Séance
présentée
par

**Laurent
Roth**

Après des études de philosophie, Laurent Roth a réalisé de nombreux films primés dans plusieurs festivals. Il est également scénariste, critique, et a été associé à la programmation de festivals tels que les États généraux du documentaire à Lussas et le FID à Marseille. *Amos Gitai*, *Yitzhak Rabin, gestes de mémoire* (2020) et *Haïfa, la rouge* (2020), tous les deux présentés à Récidive, font partie de sa trilogie sur le cinéaste israélien Amos Gitai.

RÉCI avant-premières DIVE Rencontres 1940

MICHAEL CIMINO, UN MIRAGE AMÉRICAIN

Avant - Première

Durée : 2H11

Un film de Jean-Baptiste Thoret

Sortie nationale le 24 novembre 2021

France - Documentaire

**Avec John Savage, Tommy Fitzgerald, James Toback,
Quentin Tarentino... sous-titré français**

En avril 2010, Jean-Baptiste Thoret prend la route avec Michael Cimino, de Los Angeles au Colorado. « Si vous voulez comprendre mes films, lui avait alors dit le réalisateur de *Voyage au bout de l'enfer*, vous devez voir les paysages où ils ont été tournés ».

Ce road-movie oral et enregistré deviendra d'abord un profil publié dans les Cahiers du Cinéma puis un livre, *Michael Cimino, les voix perdues de l'Amérique* (Flammarion). Dix ans plus tard, Cimino n'est plus mais son fantôme continue de hanter certains replis de l'espace américain. Tourné au cours de l'hiver 2020, *Michael Cimino, un mirage américain*, repart sur les traces de Michael Cimino, à la recherche de son Ouest, cette Amérique réelle et fantasmée qui a traversé ses films...

Séance
rencontre
avec

Jean-Baptiste Thoret

Jean-Baptiste Thoret est historien, critique de cinéma et réalisateur. Il est spécialiste du Nouvel Hollywood, du cinéma italien des années 70 et de grands cinéastes de genre tels que Carpenter, Argento, Hooper et Romero. Il est également l'auteur de trois longs métrages documentaires sur le cinéma : *We Blew It* (2017), *Dario Argento : Soupis dans un corridor lointain* (2019) et *Michael Cimino, un mirage américain* (2021).

En septembre, il a publié une monographie sur *Michael Mann. Mirage du contemporain* (Flammarion).

NOUS DISONS RÉVOLUTION

Avant - Première

Durée : 2H06

Un film de Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval

Docu-fiction - Français

Chassé.e.s à travers les époques et les continents, les fugitives, fugitifs, apprirent à se souvenir des chants sacrés de la guérison qui apportent bonne santé et paix de l'âme car toute poésie est médecine et danser est sacré et puissant est celui qui sait danser avec les ombres. 4 courses, depuis Brazzaville (Les Feuilles rouges) à Sao Paulo (L'Avenir en feu) en passant par Barcelone (T'es filmé, t'es vendu / White Paranoïa). C'est ainsi que la guerre des hommes augmentés contre les hommes superflus a commencé quelque part vers la fin des années 70, mais le vieux monde fantôme hurle toujours dans nos oreilles. Ils disent crise. Nous disons révolution.

Séance
rencontre
avec

Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval

Depuis 2001 avec *Paria*, qui se laissait emporter par les errances de sans-abris parisiens, Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval construisent patiemment une œuvre politique dans les marges de notre contemporain, quelque part entre fiction et documentaire, et depuis une économie de production elle-même en marge. Il s'agit de se donner du temps : celui qu'on passe avec ceux qu'on filme (les migrants de *La Blessure* (2003) ou d'*Héroïque lande* (2017), les jeunes révoltés de *Low life* (2011)) ou celui qu'on prend dans la salle de montage pour se retourner vers le matériau récolté au fil des années et des voyages – ce sera *Nous disons révolution* (2021). Tout au long de décembre, le Centre Pompidou consacre une rétrospective intégrale à leur travail.

OÙ EST ANNE FRANCK !

Avant - Première

Ouverture du festival

Durée : 1H39

Un film de Ari Folman

Sortie nationale le 8 décembre 2021

Animation - Belge Avec Emily Carey, Ruby Stokes, Sebastian Croft...

Kitty, l'amie imaginaire d'Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s'était réfugiée Anne avec sa famille, à Amsterdam, devenue depuis un lieu emblématique recevant des visiteurs du monde entier. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu'Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu'Anne est à la fois partout et nulle part. Et dans cette Europe différente, désormais aux prises avec de nouveaux enjeux majeurs, Kitty trouvera le moyen de redonner au message d'Anne Frank sens, vie et espoir...

VORTEX

Avant - Première

Durée : 2H22

Un film de Gaspar Noé

France - Drame

Avec Françoise Lebrun, Dario Argento, Alex Lutz...

Les derniers jours d'un vieux couple d'amoureux séniles.

Le film a été présenté en séance spéciale sous le label Cannes Première au Festival de Cannes 2021

Séance
rencontre
avec

Alex Lutz

Alex Lutz est comédien, humoriste, metteur en scène, auteur de théâtre et réalisateur. En 2019, il reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans *Guy* (2018), son deuxième film en tant que réalisateur.

RÉCI Le cinéaste invité DIVE Benoît Jacquot 1940

Rencontre avec Benoît Jacquot

Le cinéaste invité

Benoît Jacquot a entre autres travaillé avec Marguerite Duras, Marcel Carné et Roger Vadim. Il est l'un des principaux cinéastes français de ces dernières décennies, auteur de 26 longs métrages en 45 ans. Tout un pan de son œuvre est nourri par l'histoire, dont on peut citer *Sade* (2000), *Adolphe* (2002), adaptation du roman de Benjamin Constant, *Les Adieux à la reine* (2012), qui obtient trois Césars, *Journal d'une femme de chambre* (2015) et *Dernier Amour* (2019).

LES ADIEUX À LA REINE

Séance rencontre

Durée : 1H40

Un film de Benoît Jacquot - 2012

France - Historique

Avec Léa Seydoux, Diane Kruger, Virginie Ledoyen...

En 1789, à l'aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l'insouciance et la désinvolture, loin du tumulte qui gronde à Paris. Quand la nouvelle de la prise de la Bastille arrive à la Cour, le château se vide, nobles et serviteurs s'enfuient... Mais Sidonie Laborde, jeune lectrice entièrement dévouée à la Reine, ne veut pas croire les bruits qu'elle entend. Protégée par Marie-Antoinette, rien ne peut lui arriver. Elle ignore que ce sont les trois derniers jours qu'elle vit à ses côtés.

César de la Meilleure photographie

César des Meilleurs costumes

César des Meilleurs décors

ELVIRE JOUVET 40

Séance rencontre

Durée : 1h02
Un film de Benoît Jacquot - 1986 - France
Avec Philippe Clévenot, Maria de Medeiros...
Mise en scène du spectacle : Brigitte Jaques-Wajeman

Entre février et septembre 1940, Louis Jouvett fait travailler au Conservatoire la grande scène d'Elvire dans le Dom Juan de Molière. En 1986, le cinéaste Benoît Jacquot filme le spectacle Elvire Jouvett 40. Tourné en noir et blanc, sur la scène du Théâtre national de Strasbourg, avec la même distribution et la même équipe technique, ce film dure 62 minutes. La prise de vue a été réalisée dans le décor conçu pour la création du spectacle au TNS et recréé dans un studio de l'Institut national de l'audiovisuel (INA).

LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE

Séance rencontre

Durée : 1H35
Un film de Benoît Jacquot - 2015
France - Drame
Avec Léa Seydoux, Vincent Lindon, Clotilde Mollet...

Début du XXème siècle, en province. Très courtisée pour sa beauté, Célestine est une jeune femme de chambre nouvellement arrivée de Paris au service de la famille Lanlaire. Repoussant les avances de Monsieur, Célestine doit également faire face à la très stricte Madame Lanlaire qui régit la maison d'une main de fer. Elle y fait la rencontre de Joseph, l'énigmatique jardinier de la propriété, pour lequel elle éprouve une véritable fascination.

MARGUERITE DURAS, ÉCRIRE

Séance rencontre

Durée : 43 min
Un film de Yann Andrea et Benoît Jacquot - 1993
France - Documentaire
Avec Marguerite Duras et Benoît Jacquot

Long entretien entre Marguerite Duras et Benoît Jacquot, autour de l'écriture et de la solitude, dans la maison de campagne où elle vécut seule pendant plusieurs années. Années pendant lesquelles elle écrit *Le Vice-Consul* et *Le Ravissement de Lol V. Stein*.

Carte blanche INA

Prix
Jean Zay 2021

Rencontre
avec

Costa Gavras

Le cinéaste gréco-français Costa-Gavras, depuis le succès international de Z en 1969 (Prix du jury à Cannes, Oscar du meilleur film étranger et du meilleur montage), est une des figures les plus importantes du cinéma politique. Son dernier film, *Adults in the room* (2019), met en scène les négociations entre la Troïka et le gouvernement nouvellement élu d'Alexis Tsipras en 2015.

Projection pour la remise du prix Jean ZAY

Séance spéciale en présence du réalisateur Costa Gavras

Durée : 2H04

**Un film de Costa-Gavras - 2019 - France - Drame, biopic
Avec Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur...**

Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des élections, un souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner l'espoir de sauver leur pays de l'emprise qu'il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans les coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où l'arbitraire de l'austérité imposée prime sur l'humanité et la compassion. Là où vont se mettre en place des moyens de pression pour diviser les deux hommes. Là où se joue la destinée de leur peuple. Une tragédie grecque des temps modernes.

RÉCI DIVE 1940

Conférences

Tables - rondes

Leçons de cinéma

Lecture

Signatures

Lundi 8 novembre

🏠 L'Atelier CDNO

11h - Conférence

1940 dans la vie de...
Henri-Georges Clouzot

Conférence de Chloé Folens

Chloé Folens est normalienne et actuellement doctorante en histoire du cinéma à l'École nationale des chartes. Sa thèse s'intitule « Archiver, raviver la lutte. Politiques de l'archive audiovisuelle du mouvement ouvrier démocratique ». Elle a également publié *Les métamorphoses d'Henri-Georges Clouzot* (Vendémiaire, 2017).

16h - Leçon de cinéma

Leçon de cinéma avec **Marcos Uzal**

Marcos Uzal est critique de cinéma. Il a étroitement collaboré aux revues *Trafic*, *Cinéma* et *Vertigo*, a contribué au journal *Libération*, et a publié ou dirigé quatre ouvrages aux éditions Yellow Now, dont le dernier en date est *Guy Gilles – Un cinéaste au fil du temps* (2014). Depuis 2020, il dirige la rédaction des *Cahiers du cinéma*.

🏠 Scène Nationale d'Orléans

18h - Conférence

«**Récidive**» Conférence de Michaël Føessel

Michaël Føessel, philosophe, spécialiste de la philosophie allemande et de la philosophie contemporaine, est professeur à l'école Polytechnique. Il est également conseiller à la rédaction de la revue *Esprit* et chroniqueur à *Libération*. En 2019, il a publié aux PUF : *Récidive. 1938*, où il fait l'hypothèse que cette année française, dans ses discours et obsessions médiatiques, éclaire de manière particulièrement troublante notre présent.

Conférence suivie d'une signature de son livre à la librairie *Les Temps Modernes*.

🏠 Scène Nationale d'Orléans

🏠 L'Atelier CDNO

20h - Lecture

Lecture d'**Elvire Jouvét 40**
par Suzanne de Baecque

Suzanne de Baecque est comédienne. Formée à la Classe libre du Cours Florent puis à l'École du Théâtre du Nord, elle a joué au cinéma dans *Les Eblouis* de Sarah Suco, dans la série féministe d'Arte, *Derby Girl*, et actuellement au théâtre dans *La Seconde surprise de l'amour* monté par Alain Françon. Elle est artiste associée émergente du CDN d'Orléans.

Mardi 9 novembre

🏠 L'Atelier CDNO

11h - Présentation

«**Comme en 40...** »

Présentation de l'exposition par Carine Lachèvre

Carine Lachèvre est depuis treize ans commissaire d'exposition au Musée de l'Armée à Paris. Fin 2020, elle est co-commissaire de l'exposition « Comme en 40... », qui visait notamment à réinterroger l'évolution de la perception historique et mémorielle de cette année très dense.

🏠 L'Atelier CDNO

16h - Conférence

1940 dans la vie de... **Joseph Kessel**

Conférence de Dominique Missika

Dominique Missika est éditrice, productrice à France Culture, et a dirigé la rédaction de la chaîne Histoire. La plupart de ses ouvrages sont consacrés à la France sous l'Occupation. Son dernier livre, paru en septembre, s'intitule *Résistantes : 1940-1944* (Gallimard).

Conférence suivie d'une signature de son livre à la librairie *Les Temps Modernes*.

18h - Leçon de cinéma

Leçon de cinéma
avec **Michèle Halberstadt**

Michèle Halberstadt est écrivaine et productrice chez ARP Sélection (*Mes Provinciales* (2017)). En 2021, elle a co-réalisé la série d'émissions « Les films qui ont changé nos regards » sur France Culture. *Née quelque part* (Albin Michel, 2021), qui remonte le fil de son histoire familiale, est son dernier récit.

Conférence suivie d'une signature de son livre à la librairie *Les Temps Modernes*.

🏠 Scène Nationale d'Orléans

Mercredi 10 novembre

🏠 L'Atelier CDNO

14h - Table ronde

«**Le cinéma italien en 1940** »
Avec Morgan Lefeuve, Anouk Phéline
et Jean A. Gili

Morgan Lefeuve est historienne du cinéma. Sa thèse sur les studios de cinéma en France dans les années 30 a cette année fait l'objet d'une publication aux Presses universitaires de Rennes : *Les manufactures de nos rêves* (2021). Ses travaux actuels portent en particulier sur l'histoire des studios français de l'Occupation jusqu'aux années 50.

Anouk Phéline est normalienne et actuellement doctorante SACRe en histoire du cinéma. Sa thèse s'intitule « Le voyage en Italie : invention et réinventions d'un topos cinématographique au prisme du film "*Voyage en Italie*"; de Roberto Rossellini ». Elle est également l'auteur d'un court-métrage, *Captures* (2018), dédié à la mémoire de son grand-père qui passa sa jeunesse en captivité dans un camp d'officiers français en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Jean A. Gili, critique et historien du cinéma, est spécialiste du cinéma italien. Depuis 1983, il écrit régulièrement pour la revue *Positif*. En 2017, il a dirigé l'ouvrage collectif *L'Italie au miroir de son cinéma*. Il est professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

🏠 L'Atelier CDNO

16h - Leçon de cinéma

Leçon de cinéma

avec **Nicolas Klotz** et **Elisabeth Perceval**

Depuis 2001 avec *Paria*, qui se laissait emporter par les errances de sans-abris parisiens, Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval construisent patiemment une œuvre politique dans les marges de notre contemporain, quelque part entre fiction et documentaire, et depuis une économie de production elle-même en marge. Il s'agit de se donner du temps : celui qu'on passe avec ceux qu'on filme (les migrants de *La Blessure* (2003) ou d'*Héroïque lande* (2017), les jeunes révoltés de *Low life* (2011)) ou celui qu'on prend dans la salle de montage pour se retourner vers le matériau récolté au fil des années et des voyages – ce sera *Nous disons révolution* (2021). Tout au long de décembre, le Centre Pompidou consacre une rétrospective intégrale à leur travail.

Jeudi 11 novembre

🏠 L'Atelier CDNO

12h - Table ronde

L'AFRHC présente :

« **Le cinéma français en 1940** »

Avec Béatrice de Pastre, Guillaume Vernet, Dimitri Vezyroglou.

Animée par Antoine de Baecque

Béatrice de Pastre est diplômée de philosophie, spécialiste du patrimoine cinématographique et est directrice des collections du CNC. En 2017, elle est co-commissaire de l'exposition « Jean Rouch, l'Homme-Cinéma » à la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Guillaume Vernet est maître de conférence en histoire du cinéma à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Sa thèse de doctorat s'intitule « Aux origines d'un discours critique : la "tradition de la qualité"; et la "qualité française" La bataille de la qualité ou la mise en place du soutien de l'État aux films de qualité en France (1944-1953) ».

Dimitri Vezyroglou est maître de conférence en histoire du cinéma à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l'équipe

d'accueil HiCSA (Histoire culturelle et sociale de l'art) et chercheur associé à l'Institut d'Histoire de Temps Présent (IHTP-CNRS). Il est l'auteur du *Cinéma en France à la veille du parlant* (CNRS, 2011).

14h - Leçon de cinéma

Leçon de cinéma

avec **Alex Lutz**

Alex Lutz est comédien, humoriste, metteur en scène, auteur de théâtre et réalisateur. En 2019, il reçoit le César du meilleur acteur pour son rôle dans *Guy* (2018), son deuxième film en tant que réalisateur.

Leçon de cinéma suivie d'une signature de son livre à la librairie Les Temps Modernes.

🏠 Scène Nationale d'Orléans

🏠 L'Atelier CDNO

16h - Conférence

« **Les studios de la Victorine en 1940** »

Conférence de Jean A. Gili

Jean A. Gili, critique et historien du cinéma, est spécialiste du cinéma italien. Depuis 1983, il écrit régulièrement pour la revue *Positif*. Il a également créé le Festival du cinéma italien d'Annecy et l'Association française de recherches sur l'histoire du cinéma (AFRHC). En 2017, il a dirigé l'ouvrage collectif *L'Italie au miroir de son cinéma*. Il est professeur émérite à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.

18h - Leçon de cinéma

Leçon de cinéma

avec **Jacquot Jacquot**

Benoît Jacquot a entre autres travaillé avec Marguerite Duras, Marcel Carné et Roger Vadim. Il est l'un des principaux cinéastes français de ces dernières décennies, auteur de 26 longs métrages en 45 ans. Tout un pan de son œuvre est

nourri par l'histoire, dont on peut citer *Sade* (2000), *Adolphe* (2002), adaptation du roman de Benjamin Constant, *Les Adieux à la reine* (2012), qui obtient trois Césars, *Journal d'une femme de chambre* (2015) et *Dernier Amour* (2019).

🏠 Scène Nationale d'Orléans

Vendredi 12 novembre

🏠 L'Atelier CDNO

12h - Table ronde

PSL présente :

« **Quel patrimoine cinématographique au temps du numérique ?** »

Avec Natacha Laurent, Marie Frappat, Christophe Gauthier.

Animée par Antoine de Baecque

Natacha Laurent est historienne du cinéma, maître de conférence à l'Université de Toulouse-Le-Mirail, et a été directrice de la cinémathèque de Toulouse entre 2005 et 2015. Historienne du cinéma russe et soviétique (elle a dirigé *Le cinéma « stalinien » : Questions d'histoire* en 2020), elle a ouvert son champ de recherche à l'histoire du patrimoine et de la patrimonialisation du cinéma depuis les années 1960.

Marie Frappat est maîtresse de conférence en études cinématographiques à l'Université Paris Diderot (Paris 7). Elle est l'auteur d'une thèse sur *L'invention de la restauration des films*, et ses recherches portent particulièrement sur la patrimonialisation du cinéma. Depuis 2016, elle est également co-responsable de la section « Cinéma et Histoire » du Festival de Belfort.

Christophe Gauthier est professeur d'Histoire du livre et des médias contemporains à l'École nationale des Chartres.

Sa thèse, sous la direction de Pascal Ory, s'intitule *Une composition française. La mémoire du cinéma en France des origines à la Seconde Guerre mondiale*. Il a été conservateur au département des Arts du spectacle de la Bibliothèque nationale de France et à la cinémathèque de Toulouse. Il dirige également l'ouvrage *Patrimoine et patrimonialisation du cinéma* (École nationale des chartes), qui sortira en novembre.

Samedi 13 novembre

14h - Conférence

1940 dans la vie de... Henri Cartier-Bresson

Conférence de Bernard Lebrun

Bernard Lebrun a été grand reporter de politique étrangère pour France 2 pendant 26 ans. Avec Michel Lefebvre, il est l'auteur de *Robert Capa. Traces d'une légende* (La Martinière, 2011), considéré aujourd'hui comme l'un des pères du photo-journalisme moderne.

Scène Nationale d'Orléans

L'Atelier CDNO

16h - Conférence

« Les appels de la radio en 1940 »

Conférence d'Aurélié Luneau

Docteure en histoire et diplômée de l'IEP de Bordeaux, Aurélié Luneau est historienne de la radio, journaliste, autrice et productrice de l'émission « De cause à effets, le magazine de l'environnement » sur France Culture.

Elle a notamment écrit *Radio Londres : Les voix de la liberté 1940-1944* (Perrin, 2005). *L'Appel du 18 juin* (Flammarion, 2020) est son dernier livre.

18h - Leçon de cinéma

Leçon de cinéma avec Bertrand Bonello

Bertrand Bonello est cinéaste et compositeur. Ses longs métrages (citons *Tiresia* (2003), *L'Apollonide* (2011) et *Saint Laurent* (2014)) l'ont imposé comme un des cinéastes français contemporains les plus importants.

Scène Nationale d'Orléans

L'Atelier CDNO

12h - Table ronde

« 1940, le cinéma à travers le monde »

Avec Claire Allouche, Fabrice Arduini, Ophélie Weil, Anna Khachaturova, Bia Rodovalho.

Animée par Antoine de Baecque

Claire Allouche est normalienne et doctorante en études cinématographiques à Paris 8 – Saint-Denis. Sa thèse s'intitule « Un cinéma du "faire lieu". L'ancrage des images dans le cinéma sud-américain contemporain ». En 2018, elle mène un séjour de recherche à Recife grâce à une bourse allouée par le Réseau français d'études brésiliennes (REFEB).

Fabrice Arduini est directeur adjoint de la programmation à la Maison de la culture du Japon à Paris. Il y a notamment organisé des rétrospectives consacrées à des réalisateurs méconnus en France (Yūzō Kawashima, Tomu Uchida, Daisuké Itō, Mansaku Itami...).

Ophélie Wiel est professeure d'histoire-géographie et chargée de cours en histoire du cinéma muet et classique à l'université Paris-3 Sorbonne Nouvelle. Critique de cinéma, elle a notamment collaboré à *Télérama* et à *Critikat*, ainsi qu'aux ouvrages collectifs suivants : *le Dictionnaire du cinéma asiatique*, le *Dictionnaire Larousse du cinéma*, le *Dictionnaire des Femmes créatrices* et *Cinéma indien/Indian cinema*. Ayant vécu huit ans à Bombay, elle est spécialiste du cinéma indien et a publié *Bollywood et les autres* et *Rendezvous With Hindi Cinema*. À Paris, elle a donné plusieurs conférences au Forum des Images en 2017 dans le cadre d'un cycle sur le cinéma indien et participé à *Mon Premier Festival* (le festival de cinéma jeune public de la ville de Paris). Ophélie Wiel intervient également régulièrement dans des salles de cinéma parisiennes à l'occasion de présentations de films hollywoodiens classiques.

Anna Khachaturova, normalienne, a rédigé une thèse de doctorat en études cinématographiques intitulée : « Le poids de la mémoire. La musique et la Seconde Guerre mondiale dans les films soviétiques du Dégel (1955-1968) ».

Beatriz Rodovalho est docteure en études cinématographiques. Sa thèse s'intitule « Amateurs d'amateurs : enjeux esthétiques et historiques du montage de films de famille à travers l'œuvre de Péter Forgács ». Elle est également programmatrice du festival parisien Brésil en mouvements, qui « a pour but de montrer un cinéma engagé et de diffuser une pensée par l'image des luttes au Brésil ».

Signatures Librairie Les Temps Moderne au Théâtre

13h30-14H30, signatures des livres de :

Jean-Baptiste Thoret, Noël Herpe, Pascal Ory et Antoine de Baecque.

14h - Leçon de cinéma

Leçon de cinéma avec Jean-Baptiste Thoret

Jean-Baptiste Thoret est historien, critique de cinéma et réalisateur. Spécialiste du Nouvel Hollywood, du cinéma italien des années 70 et de grands cinéastes de genre tels que Carpenter, Argento, Hooper et Romero, il est également l'auteur de trois documentaires sur le cinéma : *We Blew It*, *Dario Argento : Soupirs dans un corridor lointain*. En septembre, il a publié une monographie sur *Michael Mann. Mirage du contemporain* (Flammarion). Il présente *Michael Cimino, un mirage américain* à Orléans.

Scène Nationale d'Orléans

18h - Table ronde

Transfuge présente

« Quel cinéma après les confinements ? »

Avec Jean-Baptiste Thoret, Vincent Paul-Boncourt, Fernando Ganzo, Michel Ferry.

Animée par Frédéric Mercier

Jean-Baptiste Thoret est historien et critique de cinéma (Voir ci-dessus)

Vincent Paul-Boncourt est le directeur de la société de distribution Carlotta Films, qui depuis 1998 réédite des films de patrimoine en salles ou en DVD. En 2020, il lance la plateforme de streaming de Carlotta, « Le Vidéo Club ».

Fernando Ganzo est critique de cinéma, rédacteur en chef et responsable du service culturel aux *Cahiers du Cinéma*. Il est l'auteur de *Black light ; pour une autre histoire du cinéma* (2020) et *Leo McCarey* (2018).

Michel Ferry a été l'assistant réalisateur de Louis Malle et de Roman Polanski, avant de réaliser lui-même trois longs métrages dont *Aller simple pour Manhattan* (2002). Depuis 2013, avec son équipe, il reprend le cinéma Les Carmes.

Scène Nationale d'Orléans

	lundi 8 nov	mardi 9 nov	mercredi 10 nov	Jeudi 11 nov	vendredi 12 nov	samedi 13 nov	dimanche 14 nov
	LES SÉANCES AU CINÉMA LES CARMES						
POUR LE MAILLOT JAUNE 1h31	11H						
MAIN BASSE SUR LE CINÉMA FRANÇAIS 52 min	11H30						
LES RAISINS DE LA COLÈRE 2h09	13H30						
MES UNIVERSITÉS 1h38	16H30						
FANTASIA 2h09	10H30						
LE DICTATEUR 2h05	11H30	17H		14H15			
LE VOLEUR DE BAGDAD 1h45			10H				
NINOTCHKA 1h50			12H30				
IL CAVALIERE DE KRUIJA 1h18				9H45			
LE JUIF SUSS 1h38				10H30			
QUAND LA CHAIR EST FAIBLE 1h30				12H			
UNTEL PÈRE ET FILS 1h53				12H45			
LE SIGNE DE ZORRO 1h34				15H			
UN CRIME 1h32					10H		
BRAZZA OU L'ÉPOPÉE DU CONGO 1h38					10H30		
BATEMENT DE CŒUR 1h37					13H		
LA DAME DU VENDREDI 1h22					17H		
LE RÊVE DANS LA HUTTE BERGÈRE 1h48						9H45	
AL DIFAA 23 min						10H15	
LA FILLE DU PUISATIER 2h50						13H15	
LE CHAGRIN ET LA PITIÉ 4h20						16H30	
REMORQUES 1h31						18H30	
PARADIS PERDU 1h43						21H	
REBECCA 2h10							11H
LETRES D'AMOUR 1h30							14H30
CORRESPONDANT 17 1h59							
	SOIRÉE D'OUVERTURE AU CINÉMA LES CARMES						
OÙ EST ANNE FRANK !	19H30						
	LES AVANT-PRÉMIÈRES / SÉANCES SPÉCIALES AU CINÉMA LES CARMES						
LE RÊVE DE GOTOKUJI PAR UN 1 ^{ER} MAI SANS LUNE 46 min		19H					
UNE AFFAIRE DE FEMMES 1h55		20H30					
NOUS DISONS RÉVOLUTION 2h06		18H					
TRE PIANI 1h59		19H30					
LES ADIEUX À LA REINE 1h40				19H30			
VORTEX 2h40				20H30			
JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE 1h38					14H		
LA TOUR DE NESLE 1h35					19H30		
DE GAULLE 2h						13H30	
LA BATAILLE D'ALGER 2h							10H
QUE LA FÊTE COMMENCE 2h							15H30
	REMISE DU PRIX JEAN ZAY À COSTA GAVRAS À LA SCÈNE NATIONALE (galle Pierre-Aimé Touchard)						
ADULTS IN THE ROOM 2h04			20H30				

	lundi 8 Nov	mardi 9 nov	mercredi 10 nov	Jeudi 11 nov	vendredi 12 nov	samedi 13 nov	dimanche 14 nov
LES SÉANCES À LA SCÈNE NATIONALE (Salle Pierre-Aimé Touchard)							
LES SECRETS DE L'ARMISTICE 1h44	10H						
LES BOURREAUX DE STALINE 1h45	20H30						
LE PIÈGE DU MASSILIA 53 min	10H30						
DARLAN LE TROISIEME HOMME DE VICHY 1h10	20H						
VIVRE DANS L'ALLEMAGNE EN GUERRE 1h40			10H				
YITZHAK RABIN/AMOS GITAI, GESTES DE MÉMOIRES & HAIFA LA ROUGE 1h30			17H30				
LA SECONDE GUERRE MONDIALE VUE PAR DES CINÉASTES AMATEURS 29 min				10H30			
ELVIRE JOUVET 40 1h				17H			
MARGUERITE DURAS – ÉCRIRE 43 min					11H		
DE MAYERLING À SARAJEVO 1h30					16H		
86 PRINTEMPS JEAN-LUC GODARD 1h31						10H15	
MICHAEL CIMINO UN MIRAGE AMÉRICAIN 2h10						20H30	
LES CONFÉRENCES ET TABLES RONDES AU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL (l'Atelier du CDN)							
1940 DANS LA VIE D'HENRI-GEORGES CLOUZOT	11H						
COMME EN 40		11H					
1940 DANS LA VIE DE JOSEPH KESSEL + signature		16H					
LE CINÉMA ITALIEN EN 1940			14H				
LE CINÉMA FRANÇAIS EN 1940				12H			
LES STUDIOS DE LA VICTORINE EN 1940				16H			
QUEL PATRIMOINE CINÉMATOGRAPHIE AU TEMPS DU NUMÉRIQUE ?					12H		
LES APPELS DE LA RADIO EN 1940					16H		
1940 LE CINÉMA À TRAVERS LE MONDE						12H	
LECTURE AU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL (l'Atelier du CDN)							
ELVIRE JOUVET 40 lu par Suzanne de Baecque	20H						
LES CONFÉRENCES ET TABLES RONDES À LA SCÈNE NATIONALE (Salle Pierre-Aimé Touchard)							
e RÉCIDIVE1938 » + signature	18H						
1940 DANS LA VIE DE HENRI CARTIER- BRESSION					14H		
QUEL CINÉMA APRÈS LE CONFINEMENT ?						18H	
LES LEÇONS DE CINÉMA À LA SCÈNE NATIONALE (Salle Pierre-Aimé Touchard)							
MARCOS UZAL	16H						
MICHÈLE HALBERSTADT + signature		18H					
ALEX LUTZ + signature				14H			
BENOIT JACQUOT				18H			
BERTRAND BONELLO					18H		
JEAN-BAPTISTE THORET						14H	
LES LEÇONS DE CINÉMA AU CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL (l'Atelier du CDN)							
NICOLAS KLOTZ et ELISABETH PERCEVAL			16H				
SIGNATURES À LA LIBRAIRIE LES TEMPS MODERNES (Théâtre)							
JEAN-BAPTISTE THORET / NOËL HERPE / PASCAL ORY / ANTOINE DE BAECQUE						13H30 à 14H30	

Infos pratiques

Cinéma Les Carmes

7 rue des Carmes
45000 Orléans
02 38 62 94 79

www.cinemalescarmes.com

La Scène Nationale d'Orléans et le CDNO

Boulevard Pierre Segelle
45000 Orléans
02 38 62 75 30

www.scenenationaledorleans.fr
www.cdn-orleans.com

Tarifs

■ **La Carte Récidive** : 60€ / 10 entrées : valable sur les films, les conférences et tables rondes.

■ **Conférences / Tables-rondes / leçons de cinéma** : 8 €

■ Cartes des Carmes :

La petite carte / 5 films : 32,50€

La très grande Carte / 20 films : 100€

La grande Carte / 10 films : 55€

La carte jeune / 10 films (- 26 ans) : 50€

Tarifs films

Tarif plein : 8€

Tous les jours avant 12h30 : 5,20€

Tarif Réduit : du lundi au vendredi 17h :

Chercheurs et chercheuses d'emploi / + de 60 ans : 6,90€

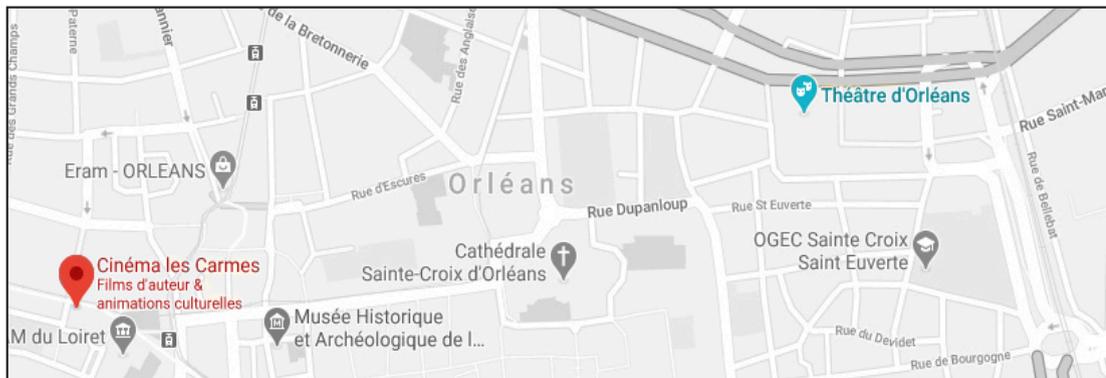
Tarifs spéciaux : Tous les jours, toutes les séances :

RSA : 4,50€ / - 26 ans : 5,50€ / - 14 ans : 4€ / Courts-métrages : 5,20€

Personnes en situation de handicap : 6,80€

Partenariats : Astuce/ Tourisme & Culture/ CNRS/ CNAS : 6,90€ (offre valable aux détenteurs de la carte)

Hopital / MGEN / UTL / La vie devant soi : 6,20€ (offre valable aux détenteurs de la carte)

Festival RECIDIVE

Remerciements

Un grand merci à Antoine de Baecque notre délégué général.

Merci merci merci

À Benoît Jacquot, notre invité d'honneur.

À Alex Lutz, Bertrand Bonello, Michèle Halberstadt, Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval...
Jean-Baptiste Thoret, Marcos Uzal... pour leurs leçons de cinéma.

Merci à Hélène Mouchard Zay, Pierre-Henri Gibert, Emmanuel Amara, Gaspard Noé, Virginie Linhart, Jean-Pierre Bertin-Maghit, Cédric Tourbe, Pascal Ory, Christian Delage, Thierry Méranger, Guillaume Vernet, Françoise Zamour, Alice Leroy, Jean-Christophe Ferrari, Noël Herpe, Laurent Véray, Jean A. Gili, Natacha Thiéry, Pascal Ory, Valérie Pozner, Michaël Foessel, Aurélie Luneau, Carine Lachèvre, Ophir Levy, Jean-Christophe Ferrari, Claude Singer, Dominique Missika, Chloé Folens, Bernard Lebrun pour Henri Cartier-Bresson en 1940, Morgan Lefeuve, Anouk Phéline, Dimitri Vezyroglou, Marc Cerisuelo, Fernando Ganzo, Bia Rodvalho, Béatrice de Pastre, Jérôme Prieur, Laurent Roth, Fabrice Arduini, Anna Khachaturova, Amandine d'Azevedo, Jean-Baptiste Thoret, Vincent Paul-Boncour, Natacha Laurent, Marie Frappat, Christophe Gauthier, Gabriel Le Bomin...

Merci aux distributeurs des séances spéciales : Jean-Baptiste Thoret pour *86 printemps*, *Jean-Luc Godard / Amos Gitai* pour *Kippour* / Tamasa pour *Que la fête commence*, de Bertrand Tavernier (1975, version restaurée) / Carlotta pour *Une affaire de femme*, de Claude Chabrol (1988) et *La bataille d'Alger* (1966)

« Rencontres et signatures » Merci à la librairie Les Temps modernes (au Théâtre d'Orléans), à la Scène Nationale d'Orléans et au CDNO.
Avec les auteurs présents : Antoine Prost, Antoine de Baecque, Alex Lutz, Dominique Missika, Pascal Ory, Chloé Folens, Noël Herpe, Bertrand Bonello, Michaël Foessel, Michèle Halberstadt, Jean-Baptiste Thoret...

Merci au ministère de la Culture, au CNC, aux Archives du Film Français, à la DRAC, à la Région Centre-Val de Loire, à la Ville d'Orléans, Aux distributeurs : Gaumont Archives, Arkeion, Pathé Films, Diaphana, Park Circus, Warner Bros, Acacias Distribution, ARP Sélection, Documents Cinématographique, Lobster film, à la cinémathèque de Suède, à la cinémathèque de Rome, Tamasa, Carlotta, Pretty Pictures, Solaris.
Et enfin un grand merci à Véronique Duprat pour la réalisation du personnage emblème du festival et à Quadrilaser pour la numérisation du tableau.

ORLÉANS. 2021

Votre Planning de la semaine

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Vog notes

Une année
de Cinéma
dans l'Histoire

Tableau de Véronique Duprat