

Pas d'utopie est une utopie.

RAINER WERNER FASSBINDER

RAINER WERNER FASSBINDER (1945-1982)

Formation

En 1965, Rainer Werner Fassbinder échoue à l'examen d'entrée de la Berliner Film und Fernsehakademie qui vient d'être créée à Berlin. Il vit de petits boulots et suit des cours d'art dramatique. Dans le même temps, il rejoint à Munich une troupe de théâtre d'avant-garde, l'Action Theater. Il met en scène ses premières pièces dont il écrit les textes et réalise deux courts métrages, *Der Stadtstreicher* (*Le Clochard*, 1965) et *Der kleine Chaos* (*Le Petit Chaos*, 1966). Il crée l'Anti-Theater avec quelques membres de l'Action theater, dissoute.

Carrière au cinéma

En 1969, Rainer Werner Fassbinder réalise son premier long métrage, *Liebe ist kalter als der Tod* (*L'Amour est plus froid que la mort*), sélectionné au Festival de Berlin. Ce film présente déjà la thématique de toute l'œuvre du cinéaste : des personnages contraints de vivre ensemble alors que leurs rapports destructeurs conduisent souvent à la mort. Fassbinder adopte un rythme de travail soutenu. Il réalise plusieurs films par an et porte à l'écran certaines de ses pièces. En 1974, *Angst essen Seele auf* (*Tous les autres s'appellent Ali*), qui met en scène une femme de ménage de soixante ans mariée à un travailleur émigré, remporte le Prix de la critique au Festival de Cannes. Le public ouest-allemand applaudit *Faustrecht der Freiheit* (*Le Droit du plus fort*, 1975), analyse des rapports sociaux entre les riches et les pauvres, et *Mutter Küsters' fahrt zum Himmel* (*Maman Küsters s'en va au ciel*, 1975). En 1977, Fassbinder accède à la grande production et tourne *Despair*, adaptation d'une œuvre de Vladimir Nabokov. *Die Ehe der Maria Braun* (*Le Mariage de Maria Braun*, 1978) remporte de nombreux prix au Festival de Berlin de 1979. Le public français découvre Rainer Werner Fassbinder. Puisant son inspiration dans son histoire personnelle, le réalisateur pose dans ses films des questions sur l'État dans lequel il a été élevé et dans lequel il vit. Après avoir mené à terme un projet pour la télévision (*Berlin Alexanderplatz*), il revient au cinéma en 1980 avec un film tourné entièrement en studio, *Lili Marleen*. Ses deux films suivants, *Lola* (1981) et *Der Sehnsucht der Veronika Voss* (1982), portent un regard désenchanté sur l'Allemagne des années 1950. En 1982, il réalise un dernier long métrage, *Querelle*, d'après le roman de Jean Genet. A sa mort, il laisse une œuvre foisonnante.

Il apparaît en tant qu'acteur dans la plupart de ses films, mais tourne également pour d'autres réalisateurs : Jean-Marie Straub (*Le Fiancé, la comédienne et le souteneur*, 1968), Volker Schlöndorff (*Baal*, 1969), Reinhard Hauff (*Mathias Kneissl*, 1971), Daniel Schmid (*L'Ombre des anges*, 1975).

En 1971, Fassbinder fonde avec son épouse Ingrid Caven et le réalisateur Daniel Schmid une société de production, Tango Films.

Autres activités

Il réalise pour la télévision *Warum läuft Herr R. Amok?* (*Pourquoi monsieur R. est-il atteint de folie meurtrière?*, 1969), *Welt am Draht* (*Le Monde comme il tourne*, 1973), *Theater in France* (1981).

Pour le théâtre, il écrit et met en scène *Katzelmacher* (1968), *Anarchie in Bayern* (1969), *Bremer Freiheit* (1972). Il dirige entre 1974 et 1975 le Théâtre de Francfort.

ALAIN BERGALA

Essayiste, réalisateur et commissaire d'exposition, Alain Bergala est l'auteur de nombreux articles et ouvrages sur le cinéma. Il a également créé une collection de DVD cinéma (L'Eden cinéma, CNDP/Scérén).

Commissaire d'exposition

- « Pasolini Roma », Centre de Culture contemporaine de Barcelone, Cinémathèque française, Palais des expositions Rome, Gropius Museum Berlin, 2013-2014
- « Sous la mer un monde », Villa Méditerranée, 2013
- « Brune / Blonde », Cinémathèque française, octobre 2010-janvier 2011
- « Correspondances : Kiarostami Erice », CCCB de Barcelone 2006 ; Centre Pompidou 2007

Filmographie sélective

- Pasolini, la passion de Rome, 2013 (documentaire)
- Brunes et Blondes. La chevelure au cinéma, 2010 (documentaire)
- Pierrot le fou revisited, 2010 (documentaire)
- Victor Erice : Paris Madrid allers-retours, 2010 (collection Cinéma de notre temps)
- Les Gisants et les morts, 2005 (documentaire)
- La Fenêtre, 2002 (documentaire)
- Le kid de Chaplin, Collection Chaplin aujourd'hui
- Les Belles Endormies, 2001 (documentaire)
- Bleu Méditerranée, 2000 (documentaire)

Bibliographie sélective

- La création cinéma, Ed. Yellow Now, 2015
- Periferia, avec Bernard Plossu, Ed. Yellow Now, Les Carnets, 2015
- Brune / Blonde, direction du catalogue Alain Bergala et Anne Marquez Ed. Skira Flammarion, 2010
- Luis Buñuel, Coll. Grands cinéastes, Le Monde / Cahiers du cinéma, 2008
- Mais où je suis ?, Ed. Actes Sud Junior / La Cinémathèque française, 2007
- Godard au travail. Les années 60, Ed. Cahiers du cinéma, 2006
- Monika de Ingmar Bergman, Ed. Yellow Now, 2005
- Abbas Kiarostami, Ed. Cahiers du cinéma, CNDP, 2004
- L'Hypothèse cinéma. Petit traité de transmission du cinéma à l'école et ailleurs, Ed. Cahiers du cinéma, 2002
- Nul mieux que Godard, Ed. Cahiers du cinéma, 1999
- Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Ed. Cahiers du cinéma, 1995
- Magnum cinéma, Ed. Cahiers du cinéma, 1994
- Voyage en Italie de Roberto Rossellini, Ed. Yellow Now, 1990
- Roberto Rossellini. Le cinéma révélé. Ed. Cahiers du cinéma, 1984

A noter qu'Alain Bergala a participé à l'exposition « Godard-Picasso : collage(s) » à l'Abbaye Saint-Pierre de Montmajour en Arles (2 juillet au 23 septembre 2018).

STAGE CINÉMA

FASSBINDER : L'OGRE MAGNIFIQUE

Lola, une femme allemande de Rainer Werner Fassbinder © Studio Canal

➤ **samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018**
animé par Alain Bergala

critique de cinéma, essayiste, scénariste et réalisateur,
commissaire d'exposition

Fassbinder : l'ogre magnifique

Fassbinder a été la grande conscience cinématographique de l'Allemagne de l'après-guerre. Avec plus de quarante films en moins de quinze ans, il a été le seul cinéaste allemand à se poser la double question de l'héritage historique et cinématographique du nazisme. Ses films posent avec la plus grande acuité les contradictions de l'Allemagne de l'après-guerre par rapport à son passé proche et obsédant.

Il est allé de façon fulgurante jusqu'au bout d'un cinéma sans équivalent, au croisement du théâtre, du cinéma moderne qui a précédé de dix ans sa génération (Le Godard des années 60 en particulier) et du grand mélodrame américain baroque à la Douglas Sirk des années 50. Il a eu l'ambition de faire des films allemands « hollywoodiens », même sans les moyens d'Hollywood, de créer ses propres acteurs mythiques, avec la conviction qu'il faut filmer les acteurs « comme s'ils étaient tous des stars ».

Avec *Le Mariage de Maria Braun* et *Lola, une femme allemande* Fassbinder décrit au vitriol l'Allemagne des années 50, celle de la reconstruction et du miracle économique allemand. Il centre ces deux films sur deux portraits de femmes, car il a découvert que dans les films de Sirk les femmes pensent et agissent alors que dans les autres films, elles se contentent de réagir. Il est convaincu qu'elles sont « les figures les plus passionnantes de la société, et que les conflits ont plus d'évidence chez elles ».

Avec *Tous les autres s'appellent Ali* et *Le Droit du plus fort*, il veut plonger au cœur de l'Allemagne contemporaine, dont il pense que les minorités sont la pierre de touche « de ce qui brûle, de ce qui va mal », et mettre à jour toutes les corruptions et les injustices héritées du nazisme. Mais il tient à ce que les images, même lyriques et somptueuses, cessent d'être juste des images et obligent le spectateur à s'interroger sur lui-même dans l'intimité du face à face avec le film lors de la projection.

ALAIN BERGALA

STAGE

SA 22.09	14H30	Tous les autres s'appellent Ali Séance de travail jusqu'à 19h
	20H30	Lola, une femme allemande Rencontre publique avec Alain Bergala
DI 23.09	10H00	Le Droit du plus fort Film réservé aux stagiaires Séance de travail jusqu'à 13h
	14H30	Le Mariage de Maria Braun Séance de travail jusqu'à 18h

Tous les autres s'appellent Ali

ANGST ESSEN SEELE AUF / RFA - 1973 - 1H33 - COULEUR - V.O.

Avec Brigitte Mira, El Hedi Ben Salem, Barbara Valentin, Irm Hermann...

Veuve sexagénaire, Emmi se marie avec Ali, jeune Marocain. Son entourage est scandalisé...

[...] Amoureux de l'œuvre de Douglas Sirk, Fassbinder fait son *Tout ce que le ciel permet*. Mais il ajoute à l'histoire d'amour transgénérationnelle un élément inattendu, en faisant de l'homme un immigré marocain. S'ensuit une chronique du racisme ordinaire, un portrait cinglant de l'Allemagne d'après-guerre, qui met le doigt sur la petitesse d'esprit et le goût du commérage.
WWW.INSTITUT-LUMIERE.ORG

Lola, une femme allemande

LOLA / RFA - 1981 - 1H55 - COULEUR - V.O.

Avec Barbara Sukowa, Armin Mueller-Stahl, Mario Adorf, Matthias Fuchs...

En 1957, von Bohm, urbaniste incorruptible, s'oppose à Schuckert, entrepreneur véreux. Entre eux, une femme, Lola...

[...] Rien que des histoires de déchéance, de corruption et de séduction par une femme désireuse de devenir respectable dans la bonne société de l'époque. Inspirée par Marlene Dietrich, Barbara Sukowa incarne cette vamp magnifique, égarée dans la mesquinerie d'une province bourgeoise...
WWW.INSTITUT-LUMIERE.ORG

Le Droit du plus fort

FAUSTRECHT DER FREIHEIT / RFA - 1974 - 2H04 - COULEUR - V.O. / INTERDIT AUX - DE 12 ANS

Avec Peter Chatel, Rainer Werner Fassbinder, Karlheinz Böhm...

Franz, dit « Fox », forain au chômage, drague Max, un antiquaire qui va l'introduire dans la société homosexuelle bourgeoise. Ayant gagné à la loterie, Franz tombe sous la coupe d'Eugen...

Un sommet dans l'œuvre de Fassbinder. Une histoire d'amour déséquilibrée et perverse entre deux hommes, dont l'un (Fox) interprété par Fassbinder, à la fois devant et derrière la caméra, symbolise la réalité des rapports de classe dans la société de l'époque, et l'exploitation des prolétaires par la classe dominante.

WWW.INSTITUT-LUMIERE.ORG

Le Mariage de Maria Braun

DIE EHE DER MARIA BRAUN / RFA - 1978 - 2H01 - COULEUR - V.O.

Avec Hanna Schygulla, Klaus Löwitsch, Ivan Desny, Gottfried John...

Parti sur le front russe juste après son mariage, Hermann Braun est porté disparu, tandis que sa femme Maria devient entraîneuse dans un bar. Elle y rencontre Bill, un soldat noir...

La reconnaissance publique de Fassbinder, en Allemagne et en France, n'arriva que tardivement, à la fin des années 1970, avec son trentième long métrage, *Le Mariage de Maria Braun*. C'est aussi le premier volet d'une trilogie sur l'Allemagne des années 1950, celle d'Adenauer, de la reconstruction et du miracle économique. Le film, ample, romanesque et prenant, est un hommage au mélodrame hollywoodien.

WWW.INSTITUT-LUMIERE.ORG

BULLETIN D'INSCRIPTION

STAGE CINÉMA

FASSBINDER : L'OGRE MAGNIFIQUE

animé par Alain Bergala

Nom _____

Prénom _____

Profession _____

Âge _____

Adresse _____

Téléphone _____

Mail _____

N° Carte d'adhérent _____

Avez-vous déjà participé à un stage cinéma ? _____

↳ PARTICIPATION AU WEEK-END

40€ tarif normal

32€ Carte La Coursive

25€ Moins de 26 ans / Demandeur d'emploi

22€ Pass'Culture Etudiant

Joindre chèque à l'inscription

(à l'ordre de La Coursive, Scène Nationale La Rochelle)

↳ à retourner avant le ME 19 SEPT

à La Coursive Scène Nationale

4, rue Saint-Jean du Pérot

17 025 La Rochelle Cedex 1

Service Cinéma //// Programmation Edith Périn

05 46 51 54 00 //// e.perin@la-coursive.com //// site : www.la-coursive.com

