

ARTS H2H

LABORATOIRE
D'EXCELLENCE
DES ARTS
ET MÉDIATIONS
HUMAINES

MÉLODRAMES ITALIENS

À LA CROISÉE DES ARTS

FONDATION JÉRÔME
SEYDOUX-PATHÉ

DU 31 JANVIER
AU 17 FÉVRIER 2018

LABEX-ARTS-H2H.FR

MÉLODRAMES ITALIENS À LA CROISÉE DES ARTS

CYCLE DE FILMS MUETS EN CINÉ-CONCERTS ET ATELIERS

DU 31 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2018

La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et le Labex Arts-H2H de l'Université Paris 8, en partenariat avec l'Université Paris Lumières, s'associent le temps d'une rétrospective exceptionnelle sur le cinéma muet italien du 31 janvier au 17 février 2018. A travers une sélection de films de cinq cinéastes italiens, Giovanni Pastrone, Carmine Gallone, Nino Oxilia, Roberto Roberti et Febo Mari, cette programmation est l'occasion de plonger dans l'univers esthétique, historique et socio-culturel de la production italienne des années 1910-1920.

Co-organisé par Céline Gailleurd (Université Paris 8), ce cycle réunit quatre ateliers, des projections de copies rares provenant de cinémathèques italiennes (Bologne, Rome, Turin, et Milan) et européennes (Eye Filmmuseum). Plusieurs séances seront présentées par des spécialistes français et italiens.

SÉANCE D'OUVERTURE DU CYCLE - JEUDI 1ER FÉVRIER 2018 DE 19H À 21H

19h : Présentation du cycle

En présence de Gian Luca Farinelli (Cineteca di Bologna), Céline Gailleurd (Université Paris 8), Emmanuel Dreux (Université Paris 8) et Dork Zabunyan (Université Paris 8).

20h : Projection du film *Sangue Bleu* (1914) réalisé par Nino Oxilia, introduite par Gian Luca Farinelli. Musique improvisée au piano par Jean-François Zygel (compositeur et pianiste improvisateur).

SÉANCE-ATELIER - MARDI 6 FÉVRIER 2018 DE 17H À 21H

« Giovanni Pastrone, des drames passionnels à l'inventeur génial »

17h : Atelier présenté par Claudia Gianetto (Museo Nazionale del Cinema di Torino) et Lorenzo De Nicola (Chercheur et cinéaste), animé par Céline Gailleurd (Université Paris 8).

19h : Projections des courts-métrages *Spergiura !* (Luigi Maggi, 1909) ; *Chi fu il colpevole* (Itala Film, 1910) et *Tigre reale* (Giovanni Pastrone, 1916).
Présentation de la séance par Claudia Gianetto.

SÉANCE-ATELIER - MARDI 13 FÉVRIER 2018 DE 17H À 21H

« Aux origines du *divismo* masculin »

17h : Atelier présenté par Denis Lotti (Università degli Studi di Padova), animé par Olivier Bohler (Université Paris 8).

19h : Projections des films *Cenere* (Febo Mari, 1916) et *Il Fauno* (Febo Mari, 1917).
Présentation de la séance par Denis Lotti et Giulia Filacanapa (Université Paris 8).

SÉANCE-ATELIER - VENDREDI 16 FÉVRIER 2018 DE 17H À 20H

« Nino Oxilia - Ce que la littérature fait au cinéma »

17h : Atelier présenté par Fabio Andreazza (Università Gabriele d'Annunzio di Chieti) et Christophe Gauthier (Ecole nationale des chartes).

19h : Projection de la version restaurée de *Rapsodia Satanica* (Nino Oxilia, 1917), avec la musique composée par Pietro Mascagni.
Présentation de la séance par Fabio Andreazza.

CARMINE GALLONE - LYDA BORELLI

LA DONNA NUDA (LA FEMME NUE) - 1914 (1H25)

Réalisation : Carmine Gallone - D'après la pièce de théâtre de Henry Bataille
La Femme nue.

Scénario : Carmine Gallone / **Prises de vues :** Domenico Grimaldi

Avec : Lyda Borelli (Lolette), Lamberto Picasso (Pierre Bernier), Ugo Piperno (Rouchard)

RÉSUMÉ : Le modeste peintre Pierre Bernier devient célèbre grâce au portrait La Femme nue qui représente son modèle, la séduisante Lolette. Le soir même de son triomphe au Salon des Expositions, il décide de l'épouser. Mais, devenu riche et célèbre, il ne tarde pas à tomber amoureux de la princesse de Chaban et à délaisser celle à qui il doit son succès.

MER 31/01/2018 À 16H : séance présentée par Jean Gili - Critique et historien du cinéma, spécialiste du cinéma italien.

VEN 09/02/2018 À 17H : séance présentée par Ferdinando Gizzi - Università degli Studi di Firenze.

FIOR DI MALE (FLEURS DU MAL) - 1915 (1H)

Réalisation : Carmine Gallone et Nino Oxilia / **Production :** Cines

Idee et Scénario : Nino Oxilia / **Prise de vue :** Domenico Grimaldi

Avec : Lyda Borelli (Lyda), Augusto Poggioli (Bambi Rogers), Cecyl Tryan (Cecyl)

RÉSUMÉ : Lyda a vécu une enfance et une adolescence difficiles entre les mains d'une femme malveillante qui l'a exploitée en l'envoyant sur le trottoir. Après être tombée enceinte, elle abandonne son fils et se retrouve poursuivie par la police. Recueillie par le banquier Augusto Poggioli, elle trouve un travail honnête et gagne la confiance de ses employeurs. Sur le point de mourir, son bienfaiteur l'adopte et, à sa mort, Lyda hérite de sa maison. Elle retrouve alors son fils qui mène une vie dissolue.

JEU 08/02/2018 À 14H

SAM 17/02/2018 À 14H : séance présentée par Jean Gili - Critique et historien, spécialiste du cinéma italien.

MALOMBRA - 1917 (1H25)

Réalisation : Carmine Gallone / **Production :** Cines - D'après le roman éponyme d'Antonio Fogazzaro

Scénario : Carmine Gallone / **Prises de vues :** Giovanni Grimaldi

Avec : Lyda Borelli (Marina di Malombra), Amleto Novelli (Corrado Silla), Augusto Mastripietri (Conte Cesare)

RÉSUMÉ : Marina, une jeune marquise orpheline est hébergée dans la villa de son oncle, au bord du lac de Côme. Elle est tenue à l'écart du monde extérieur. Alors qu'elle se promène dans la villa, elle découvre la correspondance de son aieule, avec qui elle finit par s'identifier, et par croire qu'elle en est la réincarnation, jusqu'à sombrer dans la folie.

JEU 01/02/2018 À 14H

VEN 09/02/2018 À 15H30 : séance présentée par Céline Gailleurd - Université Paris 8.

Les trois films seront projetés en 35mm et proviennent des collections de la Cineteca di Bologna.

GIOVANNI PASTRONE - PINA MENICHELLI

IL FUOCO (LE FEU) - 1915 (50MIN)

Réalisation : Giovanni Pastrone (sous le nom de Piero Fosco) / **Production :** Itala Film, Torino

Scénario : Giovanni Pastrone et Febo Mari / **Prise de vue :** Segundo de Chomón
Avec : Pina Menichelli (la poétesse), Febo Mari (le peintre Mario Alberti), Felice Minotti

RÉSUMÉ : *Le Feu* s'articule en trois parties, *L'étincelle*, *La flamme* et *La cendre*. Un jeune et modeste peintre rencontre une poétesse au bord d'un lac, et tous deux tombent amoureux. Peu de temps après, le peintre abandonne la maison de sa mère pour suivre son amante dans un vieux château. Là, ils vivent une passion brûlante, et le jeune artiste s'inspire de cet amour pour peindre. Mais, à l'improviste, sans lui laisser la moindre explication, cette dernière disparaît.

MAR 06/02/2018 À 15H30 : séance présentée par Jean Gili - Critique et historien du cinéma.

SAM 10/02/2018 À 16H30 : séance présentée par Ferdinando Gizzi - Università degli Studi di Firenze.

Copie projetée en 35 mm et restaurée en 1991, par le Museo Nazionale del Cinema di Torino.

TIGRE REALE (TIGRESSE ROYALE) - 1916 (1H20)

Réalisation : Giovanni Pastrone (sous le nom de Piero Fosco) - D'après la nouvelle éponyme de Giovanni Verga

Production : Itala Film, Torino / **Prise de vue :** Giovanni Tomatis, Segundo de Chomón
Avec : Pina Menichelli (la comtesse Natka), Alberto Nepoti (Giorgio La Ferita), Febo Mari (Dolski)

RÉSUMÉ : Au cours d'une réception, la comtesse russe Natka fait la connaissance du diplomate Giorgio La Ferlita. Un officier, à qui elle avait promis une danse provoque le diplomate en duel. Amoureuse de Giorgio, Natka lui raconte sa vie aventureuse, sans se douter que d'autres aventures l'attendent.

MAR 06/02/2018 À 19H : film projeté dans le cadre de l'atelier « Giovanni Pastrone, des drames passionnels à l'inventeur génial » en présence de Claudia Gianetto (Museo Nazionale del Cinema di Torino) et Lorenzo De Nicola (chercheur et cinéaste), animé par Céline Gailleurd (Université Paris 8). Séance présentée par Claudia Gianetto.

SAM 10/02/2018 À 14H : séance présentée par Laura Fournier Finocchiaro - Université Paris 8.

Copie projetée en 35 mm et restaurée en 1993, par le Museo Nazionale del Cinema di Torino.

ROBERTO ROBERTI - FRANCESCA BERTINI

LA CONTESSA SARA (LA COMTESSE SARA) - 1919 (1H10)

Réalisateur : Roberto Roberti (de son vrai nom Vincenzo Leone)

Production : Bertini films pour Caesar films

Scénario : Ezio Berti, Vittorio Bianchi, d'après le roman éponyme de Georges Ohnet (1887)

Prise de vue : Alberto G. Carta et Otello Martelli / **Décor :** Alfredo Manzi

Avec : Francesca Bertini (Sara), Ugo Piperno (de Canhailles), Sandro Salvini (Pietro Severac)

RÉSUMÉ : Sara est une bohémienne d'une grande beauté. Un beau jour, elle fait la rencontre d'une riche anglaise, à qui elle rappelle étrangement sa défunte fille. Elle décide de lui donner une éducation et après sa mort, en fait son héritière. A Naples, la jeune fille rencontre le général de Canhailles, qu'elle épouse, en dépit de la différence d'âge et de son attirance pour le lieutenant Pietro Severac, et obtient le titre de princesse. Devenue la figure adulée du Paris mondain, Sara refuse les avances de Severac. Jusqu'au jour où celui-ci est envoyé en Algérie...

VEN 02/02/2018 À 15H30

MER 14/02/2018 À 16H : séance présentée par Denis Lotti - Università degli Studi di Padova.

Copie projetée en 35mm, en provenance des collections de la Cineteca di Bologna.

LA SERPE (LE SERPENT) - 1920 (50MIN)

Réalisation : Roberto Roberti (de son vrai nom Vincenzo Leone) / **Production :** Caesar Film, Bertini Film

D'après une idée originale de Sandro Salvini et Vittorio Bianchi

Scénario : Vittorio Bianchi / **Prise de vue :** Alberto Carta / **Scénographie - décors :** Alfredo Manzi

Avec : Francesca Bertini, Vittorio Bianchi, Luigi Cigoli, Raoul Maillard

RÉSUMÉ : Naia, une fille sauvage qu'on surnomme «serpe», pense que le compositeur Mario Sirchi est coupable de la mort de son père et de sa demi-sœur Adonella. Pour ne pas ternir l'honneur de sa famille, Mario a abandonné sa compagne et son pays. Quand il revient, il souffre de la fureur vindicative de Naia.

VEN 02/02/2018 À 17H : séance présentée par Mathias Lavin - Université Paris 8.

MER 14/02/2018 À 14H : séance présentée par Denis Lotti - Università degli Studi di Padova.

Copie projetée en 35mm et restaurée en 2011 par la Cineteca Nazionale di Roma dans le Laboratoire l'Immagine Ritrovata di Bologna.

NINO OXILIA - PINA MENICHELLI, LYDA BORELLI ET FRANCESCA BERTINI

PAPÀ - 1915 (30MIN)

Réalisation : Nino Oxilia / **Production :** Cines

D'après la comédie éponyme de Gaston de Caillavet

Avec : Ruggero Ruggeri (comte de Sarzac), Pina Menichelli (Georgette Coursan)

RÉSUMÉ : Le comte de Sarzac a passé toute sa vie d'aventures galantes en fêtes mondaines. Fatigué, il accepte, sur les conseils de son ami Charmenil, de revoir son fils Giovanni, qu'il a eu vingt-cinq ans auparavant. Le père et le fils se retrouvent et vont s'affronter pour Georgette, dont le fier et ténébreux Giovanni est secrètement amoureux.

MER 07/02/2018 À 14H

VEN 16/02/2018 À 15H30

Copie projetée en 35 mm et restaurée en 1991, par le Museo Nazionale del Cinema di Torino.

RAPSODIA SATANICA (RHAPSODIE SATANIQUE) - 1917 (50MIN) SONORE

Réalisation : Nino Oxilia / **Production :** Cines

Scénario : Alberto Fassini, Fausto Maria Martini / **Prise de vue :** Goglio Ricci /

Musique : Pietro Mascagni

Avec : Lyda Borelli (comtesse Alba d'Oltrevita), Andrea Habay (Tristano), Ugo Bazzini (Méphisto)

RÉSUMÉ : La comtesse Alba d'Oltrevita organise une grande soirée dans son château. Toute la jeunesse fortunée du pays s'y retrouve pour assister à l'une des soirées les plus attendues de l'année. Mais, alors que les festivités s'achèvent, la comtesse se retrouve seule et se lamente sur sa jeunesse perdue. C'est alors que Méphisto apparaît devant elle. Il lui propose de lui rendre sa jeunesse si, en échange, elle accepte de renoncer, pour toujours, à l'amour.

MER 07/02/2018 À 16H

VEN 16/02/2018 À 19H : film projeté dans le cadre de l'atelier « Nino Oxilia, ce que la littérature fait au cinéma », en présence de Fabio Andreazza (Université Gabriele d'Annunzio di Chieti) et Christophe Gauthier (Ecole nationale des chartes).
Séance présentée par Fabio Andreazza.

Film projeté en version numérique 4K et restauré en 2014 par la Cineteca di Bologna et la Cinémathèque Suisse.

SANGUE BLEU (SANG BLEU) - 1914 (1H05)

Réalisateur : Nino Oxilia / **Production :** Celio Film

Avec : Francesca Bertini (Princesse de Monte Cabello), André Habay (Wilson)

RÉSUMÉ : *Sangue bleu* est l'un des plus grands films de diva, celui qui fit la gloire de Francesca Bertini. Ce mélodrame conjugal sur fond de trahison et d'abandon raconte la chute de la princesse et danseuse de Monte Cabello et son rachat par la noblesse du sang bleu.

JEU 01/02/2018 À 20H : Film projeté dans le cadre de l'ouverture du cycle, en présence de Gian Luca Farinelli (Cineteca di Bologna), Céline Gailleurd (Université Paris 8), Emmanuel Dreux (Université Paris 8) et Dork Zabunyan (Université Paris 8).
Séance introduite par Gian Luca Farinelli et musique improvisée au piano par Jean-François Zygel (compositeur et pianiste improvisateur).

MER 14/02/2018 à 17h30

Copie projetée en 35mm et restaurée en 2014 par la Cineteca di Bologna.

FEBO MARI - FRANCESCA BERTINI, ELENA MAKOWSKA, ELEONORA DUSE

CENERE (CENDRES) - 1916 (40MIN)

Réalisation : Febo Mari et Arturo Ambrosio / **Production** : Ambrosio Film (Turin)

Scénario : Eleonora Duse, Febo Mari / **Prise de vue** : Giuseppe Gaiatto

Avec : Eleonora Duse, Febo Mari, Misa Mordegli, Ettore Casarotti, Ilda Sibiglia, Carmen Casarotti

RÉSUMÉ : En Sardaigne, à la fin du XIXe siècle. Rosalia, une fille-mère, est contrainte à cause de la pauvreté d'abandonner son fils Anania à son père naturel, un homme riche et marié, avec l'espoir ainsi que son fils puisse grandir dignement. Une fois terminés ses études et après mûres réflexions, Anania prend la décision de retrouver sa mère.

Film projeté en version numérique et restauré en 2009 par la Fondazione Cineteca italiana de Milano.

IL FAUNO (LE FAUNE) - 1917 (1H10)

Réalisation : Febo Mari / **Idée originale et Scénario** : Febo Mari / **Production** : Ambrosio Film (Torino)

Prise de vue : Giuseppe Paolo Vitrotti

Avec : Febo Mari, Nietta Mordegli, Elena Makowska, Vasco Creti, Oreste Bilancia, Ernesto Vaser

RÉSUMÉ : Un sculpteur abandonne son amie et modèle Fede dans son atelier pour participer à une soirée mondaine au casino, probablement pour rencontrer une autre femme. Inconsolable et jalouse, la jeune femme s'endort dans l'atelier. Dans son sommeil, la statue d'un faune prend vie et lui offre un amour pur, passionné et désintéressé.

SAM 03/02/2018 À 14H : séance présentée par Manon Billaut - Fondation Jérôme Seydoux-Pathé.

MAR 13/02/2018 À 19H : films projetés dans le cadre de l'atelier « Aux origines du divismo masculin » en présence de Denis Lotti (Università degli Studi di Padova) et Olivier Bohler (Université Paris 8). Séance présentée par Denis Lotti et Giulia Filacanapa (Université Paris 8 - Istituto per il Teatro e il Melodramma - Fondazione Giorgio Cini).

Copie projetée en 35 mm en provenance des collections du Museo Nazionale del Cinema di Torino.

MADDALENA FERAT - 1920 (50MIN)

Réalisation : Febo Mari - D'après la nouvelle éponyme d'Emile Zola (1868)

Production : Bertini-Film, Caesar-Film

Avec : Francesca Bertini, Mario Parnagnoli, Giorgio Bonaiti, Bianca Reneiri

Résumé : Après avoir échappé à un tueur entreprenant, Maddalena accepte l'hospitalité de Giacomo avec qui elle fait l'amour. Plus tard, une fois mariée, le souvenir de Giacomo la hante. Lorsque Giacomo que l'on croyait mort réapparaît.

MAR 13/02/2018 À 15H30

JEU 15/02/2018 À 14H : séance présentée par Denis Lotti - Università degli Studi di Padova

Copie projetée en 35mm en provenance des collections de la Cineteca Nazionale di Roma.

INFORMATIONS PRATIQUES

ADRESSE

FONDATION JÉRÔME SEYDOUX-PATHÉ

73 Avenue des Gobelins, 75013 Paris

Métro Place d'Italie - lignes 5, 6 et 7

INSCRIPTION

Pour les projections, tarifs 6,50 € ou 5€. Achat des billets en ligne ou sur place.

www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com

Pour les ateliers, entrée libre sur réservation :

accueil@fondationpathe.com / 01 83 79 18 96

Pour les projections dans le cadre des ateliers, réservation des billets (coordonnées ci-dessus) et achat des billets sur place uniquement.

Toutes les séances, à l'exception du film *Rapsodia satanica*, seront accompagnées au piano par les élèves de la classe d'improvisation de Jean-François Zygel, en partenariat avec le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris.

PARTENAIRES

Université Paris 8, Laboratoire ESTCA (Esthétique, Sciences et Technologies du Cinéma et de l'Audiovisuel), Université Paris Lumières, ENS Louis-Lumière, Cineteca di Bologna, Museo Nazionale del Cinema di Torino, Cineteca Nazionale di Roma, Cineteca italiana di Milano et Eye Film Instituut Nederland.

Ce cycle « *Mélodrames italiens, à la croisée des arts* » est rattaché au projet « Le cinéma muet italien à la croisée des arts européens (1896-1930) », porté par Céline Gailleurd. Il bénéficie d'une aide de l'ANR au titre du programme Investissements d'avenir (ANR-10-LABX-80-01).

La Fondation Jérôme Seydoux-Pathé et Céline Gailleurd, remercient particulièrement les traducteurs des films italiens, Stella Chapelain, Giovanni Montini, Roberta Annino, Linda Ciriello, Marie-Amandine Fredj Lemaire et Martina Marchese, étudiants de l'Université Paris 8 sous la direction de Céline Frigau Manning ainsi que tous les intervenants.