

RÉTROSPECTIVE
**DOUGLAS
SIRK**

les mélodrames allemands

APRIL, APRIL! - LA FILLE DES MARAIS
LES PILIERS DE LA SOCIÉTÉ - LA NEUVIÈME SYMPHONIE
DU MÊME TITRE - LA HABANERA - PARAMATTA, BAGNE DE FEMMES

7 FILMS EN VERSIONS RESTAURÉES INÉDITES

AU CINÉMA LE 7 SEPTEMBRE

DISTRIBUTION

CAPRICCI FILMS
41 rue Beauregard
75002 Paris
programmation@capricci.fr

PRESSE

LORIS DRU-LUMBROSO
loris.drulumbroso@capricci.fr

Matériel presse et éléments promotionnels téléchargeables sur WWW.CAPRICCI.FR

CONCEPTION ÉDITORIALE
Capricci films

GRAPHISME
Juliette Gouret

RÉTROSPECTIVE DOUGLAS SIRK

les mélodrames allemands

APRIL, APRIL!
LA FILLE DES MARAIS - LES PILIERS DE LA SOCIÉTÉ
LA NEUVIÈME SYMPHONIE - DU MÊME TITRE
LA HABANERA - PARAMATTA, BAGNE DE FEMMES

AU CINÉMA LE 7 SEPTEMBRE EN VERSIONS RESTAURÉES 2K ET 4K

INTRODUCTION	6
SIRK VU PAR...	14
LES FILMS DE LA RÉTROSPECTIVE	16
APRIL, APRIL!	18
LA FILLE DES MARAIS	22
LES PILIERS DE LA SOCIÉTÉ	26
LA NEUVIÈME SYMPHONIE	30
DU MÊME TITRE	34
LA HABANERA	38
PARAMATTA, BAGNE DE FEMMES	42
BIOGRAPHIE & FILMOGRAPHIE	46

Sirk a dit, le cinéma c'est du sang, des larmes, de la violence, c'est la haine, la mort et l'amour. Sirk a dit, on ne peut pas faire des films sur quelque chose, on ne peut faire des films qu'avec quelque chose, avec des hommes, de la lumière, des fleurs, des miroirs, du sang. Même avec les choses insensées qui en vaillent la peine. En outre, Sirk a dit, la philosophie du réalisateur, c'est la lumière et le cadrage. Il a fait les films les plus tendres que je connaisse, films d'un homme qui aime les Hommes et ne les méprise pas comme nous.

RAINER WERNER FASSBINDER

INTRODUCTION **DETLEF SIERCK AVANT DOUGLAS SIRK**

À l'occasion des rétrospectives intégrales consacrées à Douglas Sirk au Festival de Locarno et à La Cinémathèque française, il nous importait de revenir aux origines du bien nommé « maître du mélodrame ». De (faire) redécouvrir Douglas Sirk par Detlef Sierck. Car avant la flamboyance de ses films hollywoodiens produits par la Universal, il y avait ceux - non moins somptueux - réalisés entre 1935 et 1937 en Allemagne pour le compte du studio UFA. Ces sept longs-métrages, rares en salles voire tout simplement inédits en dehors du travail des archives, ont été restaurés en 2K ou 4K par la Fondation Murnau en prévision de ces événements et rassemblés, pour leur sortie, sous la bannière des « mélodrames allemands » (malgré la présence de son premier *April April !*, tenant plus de la comédie de boulevard).

C'est un truisme lorsqu'on aborde les débuts d'une filmographie, mais on retrouve dans cette période allemande tous ce qui fera la beauté de ses chefs d'œuvre américains : des femmes tourmentées et des couples impossibles, des lumières éclatantes avant même le Technicolor, la recherche d'un paradis lointain et de « nouveaux rivages » (titre original de *Paramatta, bagne de femmes*), le symbolisme des objets (fleurs, miroirs ou fenêtres) ou la starification de ses actrices (ici Zarah Leander, qui deviendra la muse du cinéma du IIIe Reich).

Plus que des prémisses, ces premières incursions au cinéma, après une carrière couronnée de succès au théâtre, sont à remettre au centre de son grand œuvre. Sirk l'avouera lui-même, il parvient très vite à déplacer la caméra « au service de l'émotion » et excelle dans ses portraits de personnages écrasés par l'injustice, répondant au regard méprisant de la société par leur quête de dignité et d'amour.

À noter également la parution récente du livre *DOUGLAS SIRK, NÉ DETLEF SIERCK* de Bernard Eisenchitz aux Éditions de l'Oeil.

J'ai découvert Sirk au début des années 80 et ses films sont restés dans mon esprit et dans mon travail. Sirk prenait très à cœur que les personnages n'aient pas toutes les réponses. Ils ne doivent pas connaître ou transmettre le message du film car ils priveraient le spectateur de toute activité intellectuelle ou émotionnelle. J'ai appliqué cette idée à tous mes films.

TODD HAWKES

Voilà ce qui m'enchante chez Douglas Sirk, ce délirant mélange : moyen-âge et modernisme, sentimentalisme et raffinement, cadrages anodins et Cinémascope endiablé. Tout ça, on le voit bien, il faut en parler comme Aragon des yeux d'Elsa, en délirant beaucoup, un peu, passionnément, peu importe, la seule logique dont Douglas Sirk s'embarrasse, c'est le délire.

JEAN-LUC GODARD

Douglas Sirk a introduit tellement de subversions dans le mélodrame sans donner l'impression d'en vouloir à qui que ce soit, dans ses films il n'y a aucune trace de ressentiment. Quelle que soit son ambition consciente et personnelle, elle est complètement surpassée par le film. C'est cela qui lui donne sa force, sa beauté.

CHANTAL AKERMAN

Dans les films de Douglas Sirk, les femmes pensent. Je n'ai jamais vu ça chez d'autres réalisateurs. Jamais. Généralement les femmes au cinéma réagissent, elles font ce que sont censées faire les femmes. Mais ici, elles pensent. C'est quelque chose qu'il faut absolument aller voir, ça redonne espoir.

RAINER WERNER FASSBINDER

LES FILMS DE LA RÉTROSPECTIVE

RÉTROSPECTIVE
**DOUGLAS
SIRK**

April, April!

VERSION RESTAURÉE 2K

April, April!

(*April, April!*)

1935 – 1h21 – 1.19 – MONO
RESTAURATION 2K

SYNOPSIS

Le boulanger Julius Lampe inaugure sa nouvelle usine. Las de sa prétention, son ami Finke lui fait croire à une visite royale mais, pendant les préparatifs, Julius apprend la supercherie. Pour ne pas décevoir les habitants du village, Finke demande à un compère de jouer le rôle du Prince. Mais aucun d'eux ne sait que le véritable Prince s'apprête à leur rendre visite.

DISTRIBUTION

JULIUS LAMPE
Erhard Siedel

MATHILDE LAMPE
Lina Carstens

MIRNA LAMPE
Charlott Daudert

FINKE
Paul Westermeier

LE PRINCE HENRICH
VON HOLSTEN-BÖHLAU
Albrecht Schoenhals

FRIEDEL BILD
Carole Höhn

FICHE TECHNIQUE

SCÉNARIO
H. W. Lischke, Rudo Ritte

RÉALISATION
Douglas Sirk

PRODUCTION
UFA - Universum-Film AG

DIRECTEUR DE
LA PHOTOGRAPHIE
Willy Winterstein

MONTEUR
Fritz Staphenhorst
COMPOSITEUR
Werner Bochmann

RÉTROSPECTIVE DOUGLAS SIRK

La Fille des marais

VERSION RESTAURÉE 2K

La Fille des marais

(*Das Mädchen vom Moorhof*)
1935 – 1h22 – 1.19 – MONO
RESTAURATION 2K

SYNOPSIS

Helga, jeune domestique, est violemment rejetée par sa communauté pour avoir eu un fils illégitime. Lors de son procès contre le père qui refuse de la reconnaître l'enfant, elle fait la rencontre de Karsten. Ce dernier décide de l'embaucher dans sa ferme, en dépit de l'avis de sa future femme, fille du préfet local.

DISTRIBUTION

HELGA CHRISTMANN
Hansi Knoteck
GERTRUDE GERHART
Ellen Frank
KARSTEN DITTMAR
Kurt Fischer-Fehling
MONSIEUR DITTMAR
Friedrich Kayssler
MADAME DITTMAR
Jeanette Bethge

FICHE TECHNIQUE

SCÉNARIO
Philipp Lothar Mayring
(d'après l'œuvre de Selma Lagerlöf)
RÉALISATION
Douglas Sirk
PRODUCTION
UFA - Universum-Film AG
DIRECTEUR DE
LA PHOTOGRAPHIE
Willy Winterstein
MONTEUR
Fritz Staphenhorst
COMPOSITEUR
Hans-Otto Borgmann

RÉTROSPECTIVE
**DOUGLAS
SIRK**

Les Piliers de la société

VERSION RESTAURÉE 2K

Les Piliers de la société

(*Stützen der gesellschaft*)
1935 – 1h23 – 1.19 – MONO
RESTAURATION 2K

SYNOPSIS

Un riche consul prépare sa succession afin que son fils hérite du chantier naval dont il est propriétaire. Ses plans sont bouleversés lorsque revient son beau-frère en exil depuis vingt ans... De lourds secrets refont surface et poussent les deux frères à s'affronter pour sauver leur réputation.

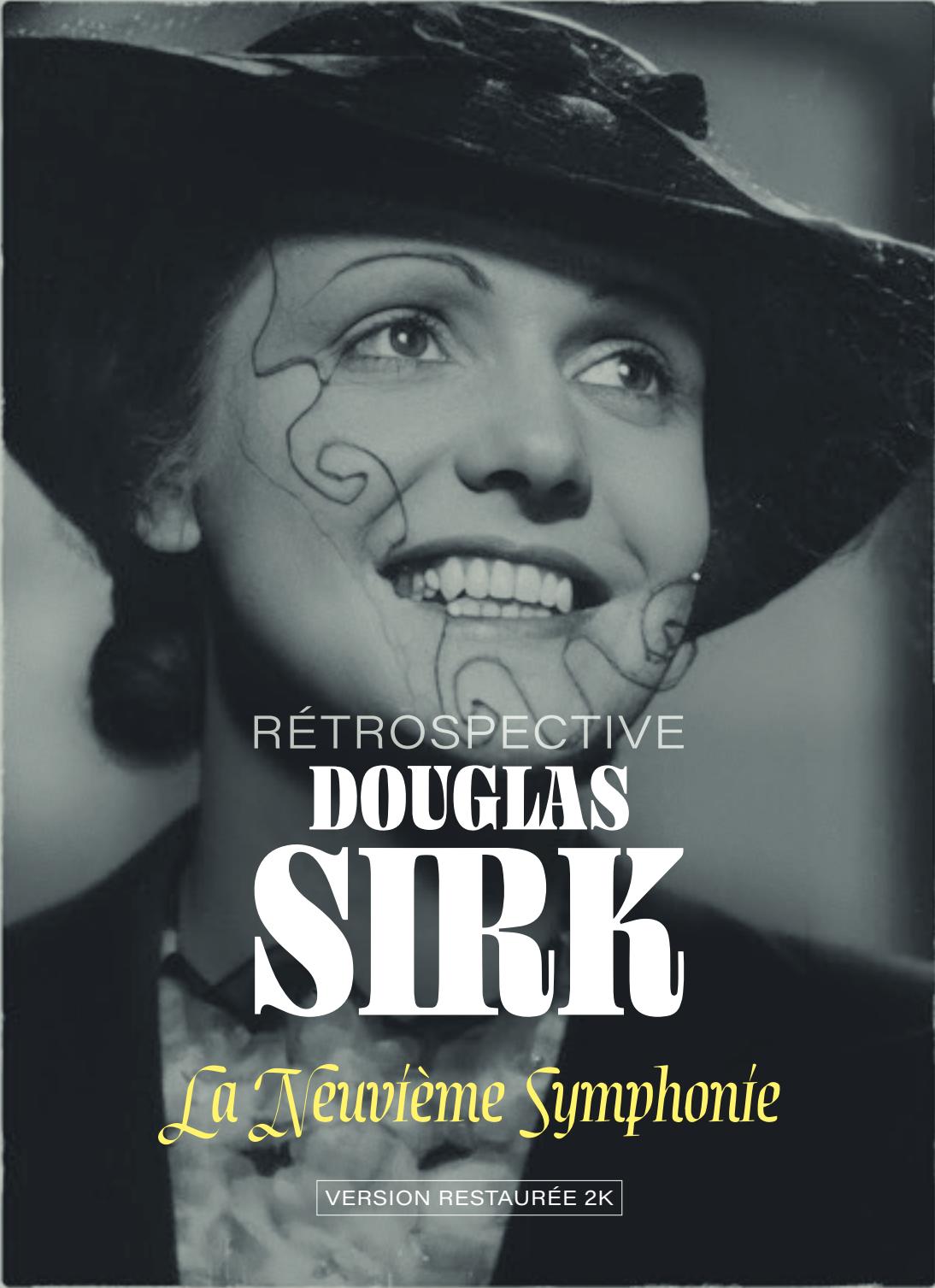
DISTRIBUTION

LE CONSUL BERNICK
Heinrich George
BETTY BERNICK
Maria Krahn
OLAF
Horst Teetzmann
JOHANN TONNESEN
Albrecht Schoenhals
DINA DORF
Suse Graf

FICHE TECHNIQUE

SCÉNARIO
Georg C. Klaren, Karl Peter Gillmann (d'après l'œuvre de Henrik Ibsen)
RÉALISATION
Douglas Sirk
PRODUCTION
UFA - Universum-Film AG
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE
Carl Drews
MONTEUR
Friedel Buckow
COMPOSITEUR
Franz R. Friedl

RÉTROSPECTIVE
**DOUGLAS
SIRK**

La Neuvième Symphonie

VERSION RESTAURÉE 2K

La neuvième symphonie

(Schlussakkord)

1936 – 1h40 – 1.37 – MONO
RESTAURATION 2K

SYNOPSIS

Quittant l'Allemagne pour suivre son mari à New York, Hanna doit laisser son jeune garçon derrière elle. Il est alors recueilli par des parents peu communs : un célèbre chef d'orchestre et sa femme frivole. Prête à tout pour récupérer son fils après le suicide de son mari, Hanna se fait embaucher comme nurse dans la famille adoptive de l'enfant.

DISTRIBUTION

CHARLOTTE GARVENBERG
Lil Dagover
ERICH GARVENBERG
Willy Birgel
HANNA
Maria Von Tasnady
LE DOCTEUR OBEREIT
Theodor Loos
GREGOR CARL OTTO
Albert Lippert

FICHE TECHNIQUE

SCÉNARIO
Douglas Sirk, Kurt Heuser
RÉALISATION
Douglas Sirk
PRODUCTION
UFA - Universum-Film AG
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE
Robert Baberske
MONTEUR
Milo Harbich
COMPOSITEUR
Kurt Schröder (musique préexistante de Ludwig Van Beethoven, Piotr Ilitch Tchaïkovsky, Georg Friedrich Haendel)

RÉTROSPECTIVE DOUGLAS SIRK

Du même titre

VERSION RESTAURÉE 4K

Du même titre

(*Das Hofkonzert*)
1936 – 1h24 – 1.37 – MONO
RESTAURATION 4K

SYNOPSIS

La chanteuse Christine Holm est invitée à donner un concert dans la principauté d'Immendingen, où elle espère découvrir l'identité de son père. À son arrivée, le lieutenant Walter tombe sous son charme et leur liaison fait scandale. Le Prince, résolu à maintenir le concert, leur accorde sa protection et lui promet de retrouver son père, qui ne lui est pas tout à fait inconnu...

DISTRIBUTION

CHRISTINE HOLM
Martha Eggert
LE LIEUTENANT WALTER
VON ARNEGG
Johannes Heesters
FLORIAN SCHWÄBLE
Kurt Meisel
LE MINISTRE D'ÉTAT
Herbert Hübner
LE PRINCE
Otto Tressler

FICHE TECHNIQUE

SCÉNARIO
Douglas Sirk, Franz Wallner-Basté (d'après l'œuvre de Paul Verhoeven et Toni Impekooven)
RÉALISATION
Douglas Sirk
PRODUCTION
UFA - Universum-Film AG
DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE
Franz Weihmayr
COMPOSITEUR
Edmund Nick, Ferenc Vecsey (musique préexistante de Robert Schumann)

RÉTROSPECTIVE DOUGLAS SIRK

La Habanera

VERSION RESTAURÉE 2K

La Habanera

(*La Habanera*)
1937 – 1h37 – 1.37 – MONO
RESTAURATION 2K

SYNOPSIS

Astrée, jeune suédoise en voyage à Porto Rico, se prend de passion pour cette île et décide d'y vivre malgré les réticences de sa famille. Elle épouse Don Pedro de Avila, un riche propriétaire terrien. Quand la jalousie maladive de son mari transforme leur idylle en cauchemar, Astrée tente de fuir avec son fils...

DISTRIBUTION

ASTRÉE STERNHJELM
Zarah Leander
ANNA STERNHJELM
Julia Serda
DON PEDRO DE AVILA
Ferdinand Marian
SVEN NAGEL
Karl Martell
LUIS GOMEZ
Boris Alekin

FICHE TECHNIQUE

SCÉNARIO
Gerhard Menzel
RÉALISATION
Douglas Sirk
PRODUCTION
UFA - Universum-Film AG
DIRECTEUR DE LA
PHOTOGRAPHIE
Franz Weihmayr
MONTEUR
Axel Von Werner
COMPOSITEUR
Lothar Brühne

RÉTROSPECTIVE
**DOUGLAS
SIRK**

Paramatta, bagne de femmes

VERSION RESTAURÉE 2K

Paramatta, bagne de femmes

(*Zu Neuen Ufern*)

1937 – 1h43 – 1.37 – MONO
RESTAURATION 2K

SYNOPSIS

À Londres, la chanteuse Gloria Vane fait sensation dans les music-halls. Lorsqu'elle décide de porter le chapeau à la place de son amant, impliqué dans une affaire vireuse, la vedette est condamnée à sept ans de prison. Gloria redevient alors une inconnue parmi tant d'autres, au bagne de Paramatta, en Australie.

DISTRIBUTION

GLORIA VANE
Zarah Leander
LORD FINSBURY
Willy Birgel
HENRY
Victor Staal
LE DOCTEUR HOYER
Erich Ziegel
FANNY
Hilde Von Stolz
LE GOUVERNEUR
Edwin Jürgensen

FICHE TECHNIQUE

SCÉNARIO
Douglas Sirk, Kurt Heuser
RÉALISATION
Douglas Sirk
PRODUCTION
UFA - Universum-Film AG
DIRECTEUR DE LA
PHOTOGRAPHIE
Franz Weihmayr
MONTEUR
Milo Harbich
COMPOSITEUR
Ralph Benatzky

biographie & filmographie

Hans Detlef Sierck naît à Hambourg le 26 avril 1897. Étudiant, il suit différents cursus (droit, histoire de l'art, philosophie) et découvre au même moment le théâtre, notamment les pièces de Shakespeare qu'il traduira lui-même en allemand. Pour financer l'université, il écrit, comme son père avant lui, des critiques sur l'actualité musicale pour le quotidien *Neue Hamburger Zeitung* et devient également assistant metteur en scène.

En 1922, sa première mise en scène le propulse sur le devant de la scène théâtrale et, l'année suivante, il est nommé premier metteur en scène du prestigieux Schauspielhaus de Brême. Ses choix artistiques modernes lui valent les louanges de ses pairs et un grand succès public. Dès 1930, il est l'un des metteurs en scène allemands les plus respectés. Marié à une femme juive, Sierck subit harcèlements et flatteries : on lui promet des postes importants, en échange de son divorce. Il refuse et se retire progressivement du monde théâtral.

En 1934, il se tourne vers le cinéma, milieu, selon lui, plus libéral et libéré. Il rejoint la UFA, le plus important studio allemand de l'époque, où il réalise trois courts-métrages puis son premier long-métrage *April, April!*, en 1935. Il tournera six autres films pour la UFA jusqu'en 1937 qui posent les fondations d'une œuvre composée de somptueux mélodrames : *La Fille des marais*, *Les Piliers de la Société*, *La Neuvième symphonie*, *Du même titre*, *Paramatta*, *bagne de femmes* et *La Habanera*. Influencé par sa culture germano-scandinave, aussi bien le cinéma (Sjostrom, Dreyer, Murnau), la littérature (Ibsen, Brecht) que la peinture (impressionnistes danois, maîtres flamands), Sierck met sa mise en scène au service des personnages, de leurs passions ou de leurs émois, et des comédiens, iconisant notamment la chanteuse Zarah Leander dans ses deux derniers films allemands.

Au tournant de la Seconde Guerre mondiale, Sierck et sa femme fuient l'Allemagne nazie pour les États-Unis, où il deviendra Douglas Sirk. Là-bas, il continue d'explorer les rouages du mélodrame, découvrant notamment les possibilités du Technicolor, et y tourne entre autres *Le Secret magnifique* (1954), *Tout ce que le ciel permet* (1955), *Écrit sur du vent* (1956) ou *Mirage de la vie* (1959). Bien que grands succès commerciaux, ses films n'acquièrent une réputation critique que plus tard. Jean-Luc Godard et Serge Daney feront notamment ses louanges dans les périodiques français. Sirk demeure une figure majeure du cinéma mondial, influençant aussi bien R.W. Fassbinder, Todd Haynes, Chantal Akerman, Wong Kar-Wai ou encore Pedro Almodovar.

1934 Zwei Genies (CM)	1951 La première légion
Tempête sur la colline
The lady pays off
Week-end with father
1935 La fille des marais
April, April !
Les Piliers de la société
Der Eingebildete
Kranke (CM)
Dreimal Ehe (CM)	1952 No room for the groom
Qui donc a vu ma belle ?
1936 La neuvième symphonie
Du même titre
'T was een april	1953 Le joyeux charlatan
Take me to town
All I desire
1937 La chanson du souvenir
Paramatta, bagne
de femmes
La Habanera	1954 Taza, fils de Cochise
Le secret magnifique
Le signe du païen
1938 Accord final (non crédité)	1955 Tout ce que le ciel permet
Capitaine Mystère
1939 Boefje	1956 Écrit sur du vent
Demain est un autre jour
1943 Hitler's madman	1957 Les ailes de l'espérance
Les amants de Salzbourg
1944 L'aveu	1958 La ronde de l'aube
Le temps d'aimer
et le temps de mourir
1946 Scandale à Paris	1959 Mirage de la vie
1947 Des filles disparaissent	1975 Sprich zur mir wie der
Regen (CM)
1948 L'homme aux lunettes
d'écaillles	1977 Sylvesternacht (CM)
1949 Jenny, femme marquée
Française d'occasion	1979 Bourbon street blues (CM)
1950 Le sous-marin mystérieux	

RÉTROSPECTIVE **DOUGLAS SIRK**

APRIL, APRIL!

LA FILLE DES MARAIS

LES PILIERS DE LA SOCIÉTÉ

LA NEUVIÈME SYMPHONIE

DU MÊME TITRE

LA HABANERA

PARAMATTA, BAGNE DE FEMMES

AU CINÉMA LE 7 SEPTEMBRE
EN VERSIONS RESTAURÉES 2K ET 4K