

MAI ZETTERLING LE CINÉMA SUÉDOIS AU FÉMININ

4 FILMS EN VERSION RESTAURÉE AU CINÉMA LE 9 AOÛT 2023

MAI ZETTERLING LE CINÉMA SUÉDOIS AU FÉMININ

PROVOCANTE ET TALENTUEUSE... MAI ZETTERLING OU LA VOIX DES FEMMES ET DE LA LIBERTÉ

À l'orée des années 1940, la Suédoise Mai Zetterling fait ses débuts au cinéma en tant que comédienne. Elle se fait remarquer en 1944 pour son rôle dans *Tourments*, réalisé par Alf Sjöberg et écrit par Ingmar Bergman (elle tournera également sous la direction de ce dernier en 1947 dans le film *Musique dans les ténèbres*). Après avoir passé une partie de sa carrière en Angleterre, Mai Zetterling se lance dans la réalisation au début des années 1960. Elle commence par tourner des documentaires ethnographiques financés par la BBC, puis enchaîne sur un court-métrage de fiction, *Le Jeu de la guerre*, primé à la Mostra de Venise de 1963.

L'année suivante, elle réalise son premier long-métrage, Les Amoureux, présenté au Festival de Cannes en 1965. Mai Zetterling s'impose dès lors par sa voix franche et puissante. Ce film sera le premier d'une série d'œuvres consacrées prioritairement à l'étude de la condition féminine. Elle réalise par la suite six longs-métrages, dont Jeux de nuit (1966), Les Filles (1968) et Amorosa (1986), avec certaines des stars les plus emblématiques du cinéma suédois comme Harriet Andersson ou Ingrid Thulin. La réalisatrice participe en parallèle à des films collectifs et tourne également des séries télévisées. Pionnière du cinéma féministe, Mai Zetterling s'est rapidement attirée les foudres de l'establishment patriarcal avec des œuvres d'une modernité saisissante et d'une grande liberté de ton. Centrés sur des personnages féminins forts, ses films politiquement engagés dressent un certain état des lieux de la « vieille Europe », encore empreinte de puritanisme et sous domination masculine. Modèles de cinéma aventureux et passionnément engagé, Les Amoureux, Jeux de nuit, Les Filles et Amorosa sont disponibles pour la 1re fois au cinéma dans leur sublime restauration!

« Être comédienne ne m'a jamais suffi. J'ai toujours pensé que j'avais en moi quelque chose qui me permettrait, non seulement de recréer, mais de créer. Un artiste est quelqu'un qui crée. » MAI ZETTERLING

LES AMOUREUX

« Il n'y avait pas vraiment de rôle de femme engagée, faisant face à la vie et sachant se battre. Seuls les hommes avaient des rôles importants et intéressants. C'était devenu impossible pour moi. » MAI ZETTERLING

1914, Stockholm. Trois femmes sur le point d'accoucher se rendent à l'hôpital. De conditions sociales diverses, Agda, Adele et Angela se remémorent leur enfance, leurs amours déçus et leurs illusions perdues...

Pour son premier long-métrage de fiction, la Suédoise Mai Zetterling porte à l'écran les aventures de trois héroïnes nées sous la plume de la romancière Agnes von Krusenstjerna. Le cinéma de son illustre compatriote Ingmar Bergman infuse Les Amoureux à travers ses motifs typiquement scandinaves et sa noirceur existentielle, mais aussi par la présence de nombreux acteurs « bergmaniens » comme Harriet Andersson, Gunnel Lindblom ou Gunnar Björnstrand. Mai Zetterling se démarque toutefois par son regard et sa sensibilité singulière et sa volonté de mettre les femmes sur le devant de la scène. Avec son titre ouvertement ironique, Les Amoureux dresse le portrait de la dure condition féminine dans la Suède du début du XXe siècle, soumise au patriarcat et au poids de la norme sociale. Construit sous forme de flashback, le récit de ces trois destins brisés est magnifiquement photographié par le grand chef-opérateur Sven Nykvist. Sauvagement subversif dans son traitement de la sexualité, de la religion, du mariage et de la maternité, Mai Zetterling signe un premier film électrisant qui lui vaudra d'être présenté en Sélection officielle au Festival de Cannes 1965.

LES AMOUREUX Älskande par

1964 | Suède | 118 mn | Noir & Blanc | 1.66:1 Visa: 31 608 | VOSTF | Int. - 16 ans

un film de Mai ZETTERLING avec Harriet ANDERSSON, Gunnel LINDBLOM, Gio PETRÉ, Anita BJÖRK, Gunnar BJÖRNSTRAND scénario Mai ZETTERLING, David HUGHES d'après le roman en sept volumes "Les Demoiselles von Pahlen" d'Agnes VON KRUSENSTJERNA directeur de la photographie Sven NYKVIST musique Roger WALLIS un film réalisé par Mai ZETTERLING

JEUX DE NUIT

« Je crois que l'on ne peut arriver à une vision positive des choses qu'en passant par d'innombrables façons négatives de voir le monde. Moi aussi, j'ai essayé d'être positive. Ce n'est pas pour rien que j'ai choisi quelques mots de Léonard de Vinci comme devise de Jeux de nuit – "Les pensées se transforment en espoir". »

En compagnie de sa fiancée Mariana, Jan retourne dans le château où il a passé son enfance. Dans ces murs hantés par la présence de ses anciens occupants, les souvenirs ressurgissent, en particulier celui de sa mère Irene, belle femme fantasque et hédoniste que le jeune garçon vénérait...

Avec *Jeux de nuit*, son deuxième long-métrage, Mai Zetterling s'affirme en tant cinéaste et autrice, adaptant cette fois son propre roman, qui sortira en même temps que le film. Avec sa narration éclatée qui alterne entre moments passés et présents, éclairant par là la psychologie de son héros, Jeux de nuit est une remarquable étude sur le complexe d'Œdipe et les affres de la puberté. Filmé dans un luxe baroque conférant presque au délire, ce portrait de famille scandaleusement pervers n'est autre que le reflet de l'âme tourmentée d'une Europe moderne faisant face aux démons de son passé. Ce film qui évoque à la fois Federico Fellini, Ingmar Bergman et Ken Russell baigne dans une atmosphère étrange et presque irréelle produite par une mise en scène stylisée et froide. Sélectionné à la Mostra de Venise 1966, Jeux de nuit sera interdit de projection publique par peur d'un éventuel scandale. Le film divisera en effet autant la critique que les spectateurs, mais gagnera de sérieux admirateurs - comme en la personne d'un certain John Waters.

JEUX DE NUIT

1966 | Suède | 105 mn | Noir & Blanc | 1.66:1 Visa : 32 230 | VOSTF | Int. - 16 ans

un film de Mai ZETTERLING
avec Ingrid THULIN, Keve HJELM, Lena BRUNDIN,
Jörgen LINDSTRÖM, Naima WIFSTRAND
scénario Mai ZETTERLING, David HUGHES
d'après le roman "Nattlek" de Mai ZETTERLING
directeur de la photographie Rune ERICSON
musique Jan JOHANSSON, Georg RIEDEL
un film réalisé par Mai ZETTERLING

LES FILLES

« Une des grandes qualités du film, c'est qu'il n'aboutit à aucune conclusion : mais sans rien démontrer, il montre. Nous sentons ce que cela signifie d'être une femme. » SIMONE DE BEAUVOIR

Trois comédiennes, Liz, Marianne et Gunilla, partent en tournée pour jouer Lysistrata d'Aristophane. Presque deux mille ans séparent l'écriture de cette pièce de sa représentation en Suède. Pourtant, les trois interprètes trouvent en leurs personnages des échos troublants à leur propre vie...

Avec Les Filles, comédie féministe audacieuse, Mai Zetterling atteint de nouveaux sommets d'expérimentation formelle et d'engagement politique. Marqué par l'influence des Nouvelles Vagues française et tchèque, son film joue avec les codes de la temporalité et de la narration en entremêlant présent et passé, fiction et réalité, théâtre et vie réelle. Superbement interprétées par les stars du cinéma suédois Bibi Andersson, Harriet Andersson et Gunnel Lindblom, ces trois héroïnes voient dans la farce antique d'Aristophane une mise en abyme de leur quotidien régi par la domination masculine et, à l'instar de leurs personnages, vont engager une lutte pour défendre leurs droits. La réalisatrice Mai Zetterling mise sur l'humour et la poésie pour dresser un constat amer : le chemin vers l'émancipation est encore loin - en témoigne la difficile réception du film, injustement boudé à sa sortie. Cinq décennies plus tard, Les Filles éblouit autant par ses propos audacieux et avant-gardistes que par sa réalisation aussi inventive que subtile.

LES FILLES Flickorna

1968 | Suède | 100 mn | Noir & Blanc | 1.66:1

Visa: 34 017 | VOSTF

un film de Mai ZETTERLING avec Bibi ANDERSSON, Harriet ANDERSSON, Gunnel LINDBLOM, Gunnar BJÖRNSTRAND, Erland JOSEPHSON scénario Mai ZETTERLING, David HUGHES directeur de la photographie Rune ERICSON musique Michael HURD un film réalisé par Mai ZETTERLING

AMOROSA

« Agnes montre à quel point les traditions sont vulnérables face à la conviction qu'une femme n'a d'autre choix que d'être elle-même. Pour cela, chaque convention doit être rejetée, tous les risques doivent être pris. » MAI ZETTERLING

Alors que le carnaval de Venise bat son plein, un couple de Suédois se rend à l'hôpital psychiatrique. La femme est sujette à de violentes crises et réclame son « enfant », un manuscrit que son mari garde précieusement. Il s'agit de l'écrivaine Agnes von Krusenstjerna et de son époux David Spengel, avec lequel elle entretient depuis des années une relation tumultueuse. Dans son dernier livre, la jeune femme a voulu régler ses comptes avec sa famille et le milieu aristocratique dont elle est issue...

Pour son dernier long-métrage en tant que réalisatrice, Mai Zetterling s'empare d'un sujet qui lui tient à cœur depuis des années. Son premier film derrière la caméra, Les Amoureux, était une adaptation d'un roman de la Suédoise Agnes von Krusenstjerna. Dans Amorosa, c'est la vie de l'écrivaine elle-même qu'elle choisit d'adapter à l'écran. Souvent comparée à Colette ou D.H. Lawrence pour sa peinture de l'érotisme et des déviances sexuelles, Agnes von Krusenstjerna fut tout autant admirée que critiquée. Toute sa vie, traversée par de graves troubles dépressifs, elle sera en lutte contre les valeurs aristocratiques inculquées par sa famille et revendiquera la liberté d'écrire sur tout, y compris la sexualité et la folie. Cette existence tumultueuse, marquée par une soif de liberté et d'affirmation de soi, ne pouvait qu'inspirer la réalisatrice Mai Zetterling aux fortes convictions féministes. Elle fait de son personnage, impeccablement campé par l'actrice finlandaise Stina Ekblad, une figure féminine à la fois puissante, rebelle et fragile.

AMOROSA 1986 | Suède | 117 mn | Couleurs 1.66:1 | VOSTF

un film de Mai ZETTERLING
avec Stina EKBLAD, Erland JOSEPHSON, Philip
ZANDÉN, Peter SCHILDT, Olof THUNBERG,
Catherine DE SEYNES
scénario Mai ZETTERLING
directeurs de la photographie Rune ERICSON,
Mischa GAVRJUSJOV
musique Roger WALLIS
un film réalisé par Mai ZETTERLING