

MARCEL PAGNOL - PARTIE 2

RÉTROSPECTIVE EN 6 FILMS

NOUVELLES
VERSIONS RESTAURÉES

AU CINÉMA
LE 30 JUILLET 2025

MARCEL PAGNOL - PARTIE 2

RÉTROSPECTIVE EN 6 FILMS

- 130^E ANNIVERSAIRE -

LA (RE)DÉCOUVERTE DE L'ŒUVRE DE MARCEL PAGNOL SE PROLONGE AVEC 6 FILMS NOUVELLEMENT RESTAURÉS

Figure emblématique de la littérature et du théâtre du XXe siècle, Marcel Pagnol a également marqué le septième art hexagonal avec ses œuvres intemporelles empreintes d'humanité, de pudeur et de tendresse. Auteur de l'un des premiers chefs-d'œuvre du cinéma parlant français avec *Marius* (1931), il trouva rapidement son propre langage, écrivant des dialogues pétris de poésie et d'humour, qui deviendraient sa marque de fabrique. Mêlant habilement comédie et mélodrame, ses films ont mis à l'honneur le lien social et la fraternité, le respect et la solidarité, sans jamais tomber dans la nostalgie passéiste. Marcel Pagnol signa également de remarquables adaptations, comme celles d'Émile Zola (*Nais*) ou d'Alphonse Daudet (*Les Lettres de mon moulin*), prouvant que l'union du cinéma populaire et de la grande littérature pouvait faire des miracles. Il peut même se targuer d'être l'un des rares réalisateurs à avoir adapté ses films en romans, puisque son dyptique *Manon des Sources* et *Ugolin* (1952) connaîtrait dix ans plus tard une nouvelle gloire sous forme littéraire avec *L'Eau des collines*, composé de *Jean de Florette* et *Manon des Sources*. En outre, si Marcel Pagnol a tourné la majorité de ses films sous le soleil éclatant de la Provence, à l'instar de sa savoureuse comédie culinaire *Cigalon*, il fut également l'auteur d'une bouleversante fable de Noël, *Merlusse*, filmée dans le huis clos de son ancien lycée phocéén. Son réalisme, ses dialogues piquants et touchants inspireraient de nombreuses générations de cinéastes, de François Truffaut à l'Américain Alexander Payne. Après le succès de la rétrospective Marcel Pagnol présentée à l'été 2024, retrouvez six nouveaux films du plus célèbre des réalisateurs provençaux dans de splendides versions restaurées !

« J'ai toujours été très admiratif de l'œuvre de Marcel Pagnol [...]. Il a tout fait autour de la voix humaine, autour du dialogue. Il avait un sens de la répartition extraordinaire. »

SYLVAIN CHOMET

« *Merlusse* a servi de base à mon *Winter Break...* Sans Marcel Pagnol, mon film n'existerait pas. »

ALEXANDER PAYNE

« L'œuvre comme la vie de Marcel Pagnol sont bouleversantes. »

LAURENT LAFITTE

MERLUSSE

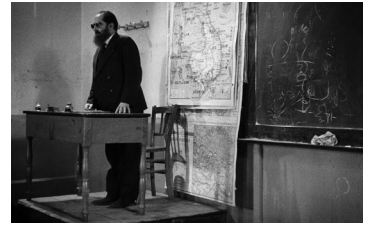

1935 | France | 72 mn | N&B
1.37:1 | Visa : 516 | VOF
Nouvelle Restauration 4K

avec Henri Poupon, André Pollack,
Thommeray, André Robert, Rellys,
Annie Toinon, Jean Castan

scénario et dialogues Marcel Pagnol
un film de Marcel Pagnol

À Marseille, l'internat du lycée Thiers se vide à l'approche de Noël. Seule une poignée d'élèves d'horizons divers s'appête à y passer les fêtes, sous la surveillance stricte de Blanchard, un pion borgne et détesté que tous surnomment « Merlusse »...

FESTIVAL DE CANNES
SÉLECTION OFFICIELLE 2025
CANNES CLASSICS

Merlusse de Marcel Pagnol a été restauré en 4K en 2025 par CMF-MPC et la Cinémathèque française. Avec le soutien du CNC, de la Région Sud et du Fonds de Dotation Marcel Pagnol. Restauration effectuée par le laboratoire Transperfect Média. Étalonnage de Guillaume Schiffman

LA CINÉMATHEQUE
FRANÇAISE

FONDS DE
DOTATION Marcel Pagnol

mk2 FILMS

TRANSPERFECT
MEDIA

CIGALON

1935 | France | 77 mn | N&B
1.37:1 | Visa : 517 | VOF
Nouvelle Restauration 4K

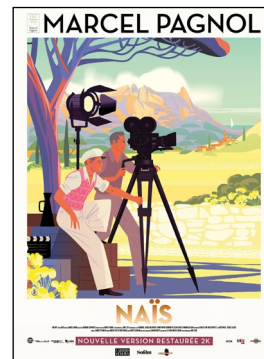
avec Arnaudy, Henri Poupon,
Alida Rouffe, Marguerite Chabert,
Jean Castan, Charles Blavette

scénario et dialogues Marcel Pagnol
un film de Marcel Pagnol

Cigalon tient un restaurant, mais refuse de servir ses clients. Cependant, l'ouverture d'un établissement concurrent à côté du sien par une ancienne blanchisseuse, Madame Toffi, le stimule un peu. Il traite royalement une personne venue manger chez lui, l'appelant Monsieur le Comte, jusqu'à ce qu'elle déclare qu'elle n'a pas d'argent pour payer son addition... Finalement, Madame Toffi épouse Cigalon, croyant qu'il est un homme d'affaires habile...

NAÏS

1945 | France | 117 mn | N&B
1.37:1 | Visa : 584 | VOF
Nouvelle Restauration 2K

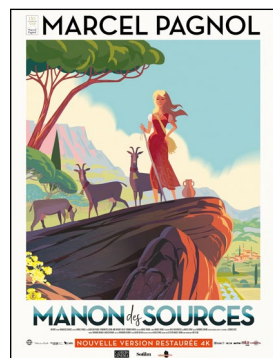
avec Fernandel, Jacqueline Bouvier,
Henri Poupon, Raymond Pellegrin,
Arius, Germaine Kerjean

supervision, scénario et dialogues
Marcel Pagnol
d'après une nouvelle d'Émile Zola
un film de Marcel Pagnol

Naïs, jeune paysanne provençale, aime Frédéric, fils débauché des patrons de son père. Elle devient sa « maîtresse des vacances ». Toine le bossu les surprend mais, par amour pour Naïs, il devient leur complice. Micoulin, le père de la jeune fille, met tout en œuvre pour venger son honneur...

MANON DES SOURCES

1952 | France | 124 mn | N&B
1.37:1 | Visa : 13 037 | VOF
Nouvelle Restauration 4K

avec Jacqueline Pagnol, Raymond Pellegrin, Anne Roudier, Rellys, Fernand Sardou, Henri Arius
scénario et dialogues Marcel Pagnol
un film de Marcel Pagnol

Manon, bergère sauvage animée par le désir de vengeance, ne se contente pas de repousser les avances du pauvre Ugolin qui proclame sa passion à tout vent. Elle détourne la source qui alimente la fontaine communale. Tout le village est condamné à mort...

UGOLIN

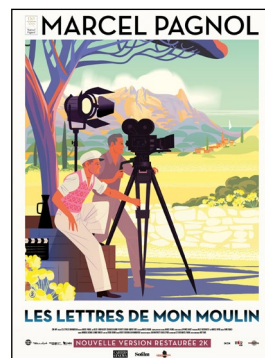
1952 | France | 115 mn | N&B
1.37:1 | Visa : 13 337 | VOF
Nouvelle Restauration 4K

avec Jacqueline Pagnol, Raymond Pellegrin, Rellys, Henri Poupon, Robert Vattier, Fernand Sardou
scénario et dialogues Marcel Pagnol
un film de Marcel Pagnol

Manon a bouché la source qui alimente le village, dont elle hait les habitants. Ceux-ci prennent peu à peu conscience du mal qu'ils lui ont fait et s'efforcent d'obtenir son pardon...

LES LETTRES DE MON MOULIN

1954-1967 | France | 165 mn | N&B
1.37:1 | Visa : 15 746 | VOF
Nouvelle Restauration 2K

avec Rellys, Henri Vilbert, Édouard Delmont, Pierrette Bruno, Andrée Turcy
scénario, adaptation et dialogues Marcel Pagnol
d'après le recueil de nouvelles *Lettres de mon moulin* d'Alphonse Daudet
un film de Marcel Pagnol

Marcel Pagnol, qui retrouve ici son maître Alphonse Daudet, a l'ambition de tourner plusieurs *Lettres de mon moulin*. Il commence par « L'Élixir du Père Gaucher », « Le Secret de Maître Cornille » et « Les Trois Messes basses », en 1954. Ce sont les plus provençales de la série. Ce n'est qu'en 1967 qu'il réalise pour la télévision « Le Curé de Cucugnan », avec lequel il achève ainsi son adaptation cinématographique des *Lettres*.

« L'Élixir du Père Gaucher » : Pour sauver l'abbaye de la ruine, le Père Gaucher se lance dans la fabrication d'un élixir... Où est-ce plutôt une liqueur ?

« Le Secret de Maître Cornille » : Vivette révélera-t-elle au monsieur de Paris, Alphonse Daudet, le secret de son grand-père, maître Cornille ?

« Les Trois Messes basses » : Une nuit de Noël, poussé par la gourmandise et tenté par le Diable qui a pris les traits de son enfant de chœur, Dom Balaguère escamote les trois messes basses, en vue d'un réveillon parfumé aux truffes...

« Le Curé de Cucugnan » : Lors de son sermon, le curé de Cucugnan raconte le rêve extraordinaire qui l'a conduit du Paradis à l'Enfer, à la recherche de ses paroissiens...

« Le cinéma et moi sommes nés le même jour, au même endroit. »
MARCEL PAGNOL

MARCEL PAGNOL

Théâtre, cinéma, Académicien, écrivain, Marcel Pagnol était avant tout un homme curieux. Il a marqué son époque et continue d'inspirer au-delà de nos frontières.

© CMF-MPC. Tous droits réservés.

Né à Aubagne le 28 février 1895 de Joseph Pagnol et Augustine Lansot, Marcel Pagnol reçoit une éducation classique et républicaine teintée d'anticléricalisme. Fils d'instituteur, il se passionne très vite pour les lettres classiques et fonde à 19 ans la revue littéraire *FORTUNIO* où sont publiés notamment des critiques théâtrales et lyriques ainsi qu'un roman feuilleton *Pirouettes*.

En 1916, il entre dans l'enseignement. Il est nommé répétiteur à Digne, Pamier, Tarascon puis à Paris en 1922. Durant ses temps libres, il écrit des pièces en vers, des drames antiques.

Auteur de pièces de théâtre à succès

Installé dans la capitale, le jeune auteur retrouve son ami Paul Nivoix avec qui il écrit en 1924 *Les Marchands de gloire*. La critique est élogieuse mais le succès n'est pas au rendez-vous. À cette époque, ses amis sont Marcel Achard, Henri Jeanson, Joseph Kessel. Ils se réunissent tous les soirs pour parler de leurs écrits.

En 1926, sa nouvelle pièce *Jazz* est créée au théâtre de Monte-Carlo. Le public l'acclame ; sa carrière est lancée. Viendront par la suite trois des plus grands succès du théâtre français : *Topaze* en 1928, *Marius* en 1929, *Fanny* en 1931. Cette année-là, sa rencontre avec Bob Kane, directeur de Paramount France lui donne l'occasion de porter *Marius* à l'écran. Le succès est phénoménal, et le cinéma parlant en pleine expansion. Marcel Pagnol décide alors de créer sa société de production et d'abandonner le théâtre.

Une aventure cinématographique hors normes

Une page se tourne, il fonde ses propres studios à Marseille et un magazine *Les Cahiers du film* afin de diffuser sa conception de l'art cinématographique : le dialogue doit primer sur l'image. Par ce biais, il instaure la suprématie de l'auteur sur le réalisateur. Ceci peut paraître anodin de nos jours, mais, dans les années trente, les théories du septième art étaient directement issues du cinéma muet et le réalisateur était tout-puissant.

Il se consacre à ce nouveau moyen d'expression jusqu'en 1954, produit et réalise plus d'une vingtaine de films : *Fanny*, *Topaze*, *Angèle*, *César*, *La Fille du puisatier*, *La Femme du boulanger*, *Regain*, *Manon des sources*, *Nais*, etc.

Marcel Pagnol l'écrivain

En 1946, il est le premier cinéaste élu à l'Académie Française. Il fréquente alors de plus en plus d'écrivains et se met à écrire en prose. Il commence avec ses souvenirs cinématographiques,

Cinématurgie de Paris, puis par une attaque virulente contre les critiques « critique des critiques » et par un essai sur les mécanismes du rire, *Notes sur le rire*.

En 1955, il met un terme à sa carrière cinématographique pour des raisons personnelles. Après un bref retour au théâtre avec *Judas et Fabien*, il se lance dans la rédaction de ses « Souvenirs d'enfance » : *La Gloire de mon père* et *Le Château de ma mère*. Puis vient « L'Eau des collines » composé de *Manon des sources* et *Jean de Florette*, suivent *Confidences*, *Le Temps des secrets*. Il traduit *Les Bucoliques* de Virgile et *Le Songe d'une nuit d'été* de Shakespeare, écrit un essai historique sur l'énigme du masque de fer. Enfin, il travaille sur le dernier tome de ses souvenirs d'enfance, *Le Temps des amours*, qu'il ne pourra finir.

Au regard de sa vie, il semble que le moyen d'expression importait peu à Marcel Pagnol. Seule la liberté de création l'intéressait. Ainsi, il quitta les contingences du théâtre pour la liberté de mise en scène que procurait la caméra. Puis, à une époque où réaliser un film était devenu trop fastidieux, il préféra sa plume Sergent-Major, son encrier et une page blanche. Pour lui, le théâtre et le cinéma n'étaient que des arts mineurs, c'est-à-dire des outils au service de l'art dramatique, au même titre que le stylo n'est que l'outil de l'écrivain.

Une influence au-delà des frontières

Ce refus de l'asservissement de la création par la technique le poussa dès 1933 à tourner en extérieur et à favoriser le naturel des situations et du jeu d'acteur. C'est pourquoi Roberto Rossellini et Vittorio De Sica diront de lui qu'il était le père du néoréalisme. Son œuvre est empreinte d'une compréhension hors du commun de l'être humain. Il ne condamne jamais ses personnages ni ne les juge. Chacun a sa chance, son histoire, les pires actions sont toujours pardonnées, l'homme n'est jamais maître de son destin. Une des autres constantes de l'œuvre de Marcel Pagnol est son ancrage dans le sud de la France. Mais, déjouant les pièges du régionalisme, il fit de cette région le centre du monde en donnant à ses personnages et à ses thèmes une dimension universelle, tel *Marius*, jeune homme à la recherche de lui-même, appelé par l'ailleurs et retenu par l'amour, telle *Fanny*, sacrifiant sa vie pour faire le bonheur de l'homme qu'elle aime.

L'œuvre de Marcel Pagnol a été adaptée dans le monde entier, en Égypte, en Chine et en Angleterre avec *Topaze*, au Japon avec deux adaptations de *Marius*, aux États-Unis avec *Marius* et *Fanny*. Ses livres sont aujourd'hui traduits dans plus de dix langues et les écoles étrangères font étudier le français sur les textes des « Souvenirs d'enfance » et de la « Trilogie ».

Dramaturge, romancier, cinéaste, essayiste, pamphlétaire, historien mais aussi directeur de studios, d'agences de distribution, producteur, directeur de presse, il était surtout un homme curieux, éclairé sur toutes choses, à la manière d'un scientifique du siècle des Lumières.

Marcel Pagnol s'éteint à Paris le 18 avril 1974.

Retrouvez plus d'informations sur le site officiel marcel-pagnol.com