

RÉTROSPECTIVE BANDE & CINÉ

A l'occasion de la parution de l'ouvrage collectif *Les Cases à l'écran*, dirigé par Alain Boillat et auquel ont participé plusieurs chercheurs de l'Université de Lausanne (Unil), la Cinémathèque suisse organise, en collaboration avec la Section d'histoire et esthétique du cinéma, une rétrospective regroupant des adaptations européennes et américaines de bandes dessinées ou de comics. La vingtaine de titres retenus permet ainsi d'explorer les diverses facettes du dialogue qui s'est instauré entre ces deux médias «nés» l'un et l'autre à la fin du XIXe siècle dans le contexte de la culture de masse, mais légitimés sur le plan artistique à des époques différentes (les années 1920 pour le cinéma, les années 1960-1970 pour la BD).

Jalons d'une histoire croisée de ces deux moyens d'expression basés sur la mise en série d'images, les films présentés illustrent plusieurs aspects qui sont abordés dans l'ouvrage selon une perspective théorique, historique et sociologique: l'exploitation récente des franchises de *comic books* par Hollywood, les références et emprunts à la BD – figure du (super-)héros, inscription dans des genres (science-fiction, western, burlesque), etc. – ainsi que les innovations esthétiques de telles citations, ou encore la façon dont le champ du cinéma participe à la réception du «neuvième art». La parution du livre *Les Cases à l'écran* coïncidant avec le festival BD-Fil, la rétrospective est lancée dans la foulée de La Nuit des Héros du 11 septembre au Capitole et du vernissage de l'ouvrage, qui a lieu le lundi 13 septembre à 19h à la Cinémathèque suisse.

Alain Boillat, professeur à la Section
d'histoire et esthétique du cinéma

Du lundi 13 septembre au lundi 18 octobre

Vernissage du livre *Les Cases à l'écran* à la Cinémathèque suisse, le lundi 13 septembre à 19h au Salon bleu (entrée libre). La présentation de l'ouvrage est suivie d'un buffet dînatoire, puis de la projection du film *American Splendor* à 21h (séance gratuite).

Alain Boillat (dir.), *Les Cases à l'écran. Bande dessinée et cinéma en dialogue*, Genève, Georg, collection L'Equinoxe (dirigée par Michel Porret), parution en septembre 2010. Préface de Frédéric Maire, essai liminaire d'Alain Boillat, entretien avec Thierry Smolderen. Voir www.medhyg.ch/bdcinema

AMERICAN SPLENDOR - Etats-Unis, 2003, 1h41, v.o. s-t

De Robert Pulcini, Shari Springer Berman Avec Paul Giamatti, Harvey Pekar, Hope Davis
Dessinée tour à tour par différents illustrateurs, la série *American Splendor* est fort singulière dans le paysage des *comics* puisqu'il s'agit d'une bande dessinée autobiographique qui, aux antipodes des récits de super-héros, met l'accent sur les faits banals du quotidien de son unique scénariste, Harvey Pekar. Le film reprend certains pans de l'histoire véritable de l'auteur en exploitant plastiquement l'insertion d'éléments communément associés au langage BD et en jouant, dans une optique réflexive qui est aussi celle des *comic books* de Pekar, sur la frontière entre le documentaire et la reconstitution. Cette adaptation de l'un des jalons de la BD underground américaine montre que le cinéma peut s'avérer novateur en se confrontant au neuvième art.

13.09 21:00 vernissage à 19h (voir encadré ci-dessus)

09.10 15:00

15.10 18:30

7 14

LITTLE ANNIE ROONEY - Etats-Unis, 1925, 1h34, musical, i-t angl.

De William Beaudine Avec William Haines, Mary Pickford, Walter James
Archétype de la femme-enfant, Mary Pickford incarne dans le film de William Beaudine, réalisateur prolifique du muet, le personnage de la «petite Annie», orpheline dont les péripéties donneront lieu dès la fin des années 1920 dans les *strips* quotidiens et les planches dominicales du King Features Syndicate à une série de *comics* qui perdurera jusqu'aux années 1960. Le mélodrame cinématographique offre ici une figure qui s'adaptera parfaitement aux impératifs de la presse destinée à un public familial.

17.09 15:00

10 12

PRINCE VALIANT Prince Vaillant - Etats-Unis, 1954, 1h39, v.o. s-t

De Henry Hathaway Avec Janet Leigh, James Mason, Robert Wagner
La célèbre fresque chevaleresque dessinée par Harold Foster à partir de 1937 (à la suite de son travail sur les *daily strips* de *Tarzan*), rapidement devenue l'un des grands classiques de la BD en termes de réalisme et de dynamisme du dessin (cases panoramiques, figuration «académique» des corps saisis en pleine action, etc.), est transposée à l'écran par le scénariste Dudley Nichols et le cinéaste Henry Hathaway, qui affiche son goût pour certaines solutions visuelles inventives. Les aventures de Foster sont ainsi retravaillées par le cinéma hollywoodien avec lequel ses *comic strips* présentent eux-mêmes de nombreuses parentés.

15.09 15:00

21.09 21:00

7 10

DOCTEUR JUSTICE - France, 1975, 1h52, s-t all.

De Christian-Jaque Avec Nathalie Delon, Gert Fröbe, John Phillip Law

Lorsque l'interprète de *Diabolik* et de *Barbarella*, John Phillip Law, rencontre le « méchant » du James Bond *Goldfinger* (1965), Gert Fröbe, cela fait des étincelles. Film d'action à la française réalisé par un vieux de la vieille, *Docteur Justice* raconte les péripéties d'un médecin expert en arts martiaux qui met ses talents au service d'entreprises humanistes. Ce personnage emporté tambour battant dans diverses aventures est apparu cinq ans auparavant dans *Pif Gadget* sous la plume de Jean Ollivier. L'une des rares tentatives du cinéma français de retrouver l'ambiance *pulp* et le ton décontracté des fascicules pour enfants.

16.09 18:30 18.09 15:00

SUPERMAN - Etats-Unis, 1978, 2h21, v.o. s-t

De Richard Donner Avec Marlon Brando, Gene Hackman, Christopher Reeve

Pour cette première apparition d'un super-héros de *comic books* dans un long métrage de cinéma (trois décennies après le succès de ses aventures à la radio et dans des films d'animation), les producteurs se sont donné les moyens de leurs ambitions en proposant avec force effets spéciaux et sur la musique symphonique inoubliable de John Williams une production familiale trépidante et sympathique qui allie science-fiction, film catastrophe, romance et intrigue policière. Créé en 1938, le héros à la double identité (Clark Kent/Superman) chez qui se révèlent le justicier et le sauveur censés sommeiller en chaque Américain lancera la mode des super-héros qui pulluleront dans les *strips* patriotiques des années de guerre – la période 1939-1945 en aurait vu naître plus de 700!

18.09 21:00 22.09 15:00

FLASH GORDON - Royaume-Uni, Etats-Unis, 1980, 1h49, v.o. s-t

De Mike Hodges Avec Ornella Muti, Max von Sydow, Sam Jones

Produit par Dino de Laurentiis, qui revient à la BD une décennie après *Barbarella* et *Diabolik*, ce film entendait exploiter l'intérêt pour le *space opera* nouvellement suscité par *Star Wars* (1977). Tandis que George Lucas multipliait les références aux serials *Flash Gordon* des années 1930, le film de Hodges, soutenu par la musique du groupe Queen et optant pour un ton assez distancié, retourne directement aux *comic strips* dont ces derniers étaient tirés. Ainsi retrouve-t-on l'univers de « science-fiction » (mélange de légendes médiévales, de machines futuristes et d'êtres mythologiques) mâtiné d'affirmation virile et de sensualité féminine qu'avait déployé dès 1934 avec une imagination débordante l'un des plus importants dessinateurs de *comics*, Alex Raymond.

16.09 21:00 19.09 15:00

Gert Fröbe et John Phillip Law dans *Docteur Justice* de Christian-Jaque (1975)

Brandon Lee dans *The Crow* d'Alex Proyas (1994)

I WANT TO GO HOME - France, 1989, 1h45

De Alain Resnais Avec Gérard Depardieu, Adolph Green, Linda Lavin

Passionné de BD depuis les années 1960, Alain Resnais rend hommage au neuvième art en thématissant la réception des *comics* en France à travers la relation entre une jeune Américaine qui séjourne dans l'Hexagone pour y faire une thèse sur Flaubert et son père, célèbre *cartoonist* invité à Paris à l'occasion d'une exposition. Le film – scénarisé par le dessinateur Jules Feiffer, qui réalise aussi nombre de dessins insérés dans l'image sous forme de bulles (Resnais offrant ainsi une nouvelle variation sur le discours intérieur) – aborde avec justesse et humour la carence de légitimité culturelle attachée aux *comics*, mais aussi le snobisme des intellectuels parisiens qui se piquent de culture populaire.

17.09 21:00

26.09 18:30

16 16

THE CROW Le Corbeau - Etats-Unis, 1994, 1h43, v.o. s-t

De Alex Proyas Avec Brandon Lee, Rochelle Davis, Michael Wincott

Ramené à la vie par un corbeau, Eric Draven ne poursuivra qu'un seul but: se venger de ses meurtriers, qui ont également assassiné sa fiancée. Monument gothique par son romantisme désespéré et la noirceur de son univers constamment balayé par une pluie purificatrice, *The Crow*, adapté du *comic book* homonyme de James O'Barr, est devenu un film culte en raison de la mort de son acteur principal, Brandon Lee, tué par une balle à blanc défectueuse devant la caméra lors d'une prise (il s'agit du fils de Bruce Lee, également décédé lors d'un tournage). La «malédiction» associée à la famille de l'acteur n'était pas sans faire écho au sujet de ce film traversé par des métaphores christiques, où le regard de l'oiseau de malheur fait office de pont avec l'au-delà.

22.09 18:30

27.09 18:30

16 16

UNBREAKABLE Incassable - Etats-Unis, 2000, 1h46, v.o. s-t

De M. Night Shyamalan Avec Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Robin Wright

Chez Shyamalan, tout est question de croyance: le pacte fictionnel passé avec le spectateur est thématisé dans le film – selon une conception éminemment patriarcale! – à travers la relation entre le père (de toute évidence «invincible») et le fils, un fan de *comics* qui s'imagine (ou découvre) que son père a tout du super-héros. Véritable réflexion sur la culture populaire étatsunienne des *comics*, ce film inscrit subtilement son héros interprété par Bruce Willis (après *The Sixth Sense*) dans un espace-temps singulier – grâce notamment aux plans-séquences et aux «cadres dans le cadre» – qui s'apparente en quelque sorte à une planche de *comics*, et propose une action dédramatisée, mise à distance par le doute du personnage et les ambiguïtés du récit.

23.09 21:00

29.09 21:00

02.10 15:00

16 16

X-MEN - Etats-Unis, 2000, 1h44, v.o. s-t

De Bryan Singer **Avec** Halle Berry, Hugh Jackman, Ian McKellen

Coup d'envoi de l'essor actuel des adaptations cinématographiques de *comics* de super-héros, le premier épisode de *X-Men* confié au réalisateur de *The Usual Suspects* est réalisé grâce à l'impulsion du producteur Avi Arad, qui restructure les éditions Marvel en créant une branche («Marvel West») exclusivement consacrée à la promotion de ce type de films jusque-là plutôt rares dans le paysage des grosses productions hollywoodiennes. Même si le récit peine à s'accorder de la multiplication des personnages principaux, le film convainc sur le plan des effets spéciaux, et les *freaks* aux pouvoirs surhumains inventés par Stan Lee se prêtent parfaitement aux scènes d'action d'un *blockbuster* d'aujourd'hui. A Hollywood, l'aube du XXIe siècle sera «super-héroïque»...

23.09 18:30   29.09 15:00

FROM HELL - Etats-Unis, 2001, 2h02, v.o. s-t

De Albert Hughes, Allen Hughes **Avec** Johnny Depp, Heather Graham, Ian Holm

S'attaquer à *From Hell*, l'un des romans graphiques les plus ambitieux de la décennie, n'était pas chose facile. Les frères Hughes s'en tirent avec les honneurs au niveau de l'ambiance en rendant les rues sombres, brumeuses et sordides de la ville de Londres à l'époque victorienne. Cependant, pour transposer cette histoire de plus de 500 pages scénarisée par le génial Alan Moore, les cinéastes ont procédé à des modifications qui affadissent le propos: au lieu de nous faire épouser le point de vue du tueur en série (Jack l'Eventreur) et de nous introduire dans les arcanes de la franc-maçonnerie, le film se focalise sur le détective opiomane interprété par Johnny Depp, transformant le récit en un banal *whodunit*. Il n'empêche: le suspense agit, et la thèse du complot royal intrigue.

30.09 21:00   04.10 18:30

GHOST WORLD - Etats-Unis, 2001, 1h53, v.o. s-t

De Terry Zwigoff **Avec** Steve Buscemi, Scarlett Johansson, Thora Birch

Après avoir réalisé un documentaire consacré à Robert Crumb (sobrement intitulé *Crumb*) en 1994, Terry Zwigoff s'empare de l'un des romans graphiques de Daniel Clowes, *Ghost World* (1993-1997), peintre réaliste et sobre de la société américaine actuelle. Les (anti-)héroïnes, deux adolescentes qui portent un regard décalé sur le monde des adultes qu'elles tentent d'apprivoiser, sont décrites avec finesse à travers les rencontres et expériences qui forgent leur identité, le réalisateur évitant les clichés attachés aux *college movies*. Il faut dire que Daniel Clowes participa activement à l'élaboration du film (scénario, storyboard) afin que ce dernier restât fidèle à l'esprit de son insolite *comic book*. Pari tenu.

30.09 15:00   06.10 18:30   08.10 21:00

SPIDER-MAN - Etats-Unis, 2002, 2h01, v.o. s-t

De Sam Raimi **Avec** Willem Dafoe, Kirsten Dunst, Tobey Maguire

Le succès de ce *blockbuster* a démontré que les franchises des *comic books* pouvaient être adaptées aux attentes du public de cinéma, et ouvert la voie à l'inflation de ce type de productions. Hollywood ajoute à cette série lancée en 1962 par Stan Lee (qui apparaît subrepticement dans le film) les ingrédients nécessaires pour que le film ne s'adresse pas qu'aux fans de *comics*: la dimension initiatique et psychologisante du récit est renforcée, la romance amplifiée, la réflexivité écartée et le manichéisme nuancé, notamment en prévision des suites. Le must reste bien sûr l'utilisation de la technologie numérique pour représenter les actions surhumaines de l'homme-araignée voltigeant parmi les gratte-ciel, argument décisif pour inciter le public à «se faire une toile».

03.10 18:30   06.10 15:00

HULK - Etats-Unis, 2003, 2h18, v.o. s-t

De Ang Lee **Avec** Eric Bana, Jennifer Connelly, Nick Nolte

Le long métrage d'Ang Lee emprunte à Stan Lee et Jack Kirby la figure du géant vert qui appartient à la galerie des super-héros apparus chez Marvel Comics dans les années 1960, et qui devra sa popularité à la série télévisuelle (1978-1982) où le monstre était interprété par le culturiste Lou Ferrigno. Axé sur les traumatismes du héros et la relation père-fils, le film n'en délaisse pas moins les scènes d'action dans lesquelles ce «Mister Hide» réduit à ses purs instincts s'avère indomptable, si ce n'est devant sa belle, tel King Kong. Les séquences de transition sont traitées selon un usage innovant du *split screen* qui confère au spectateur l'impression de parcourir du regard une planche de BD.

07.10 21:00   10.10 15:00   13.10 15:00

BLUEBERRY - L'EXPÉRIENCE SECRÈTE - France, 2004, 2h08

De Jan Kounen **Avec** Ernest Borgnine, Vincent Cassel, Juliette Lewis

Jan Kounen, cinéaste très influencé par le «style BD», s'attaque à l'une des meilleures séries francophones de western, débutée en 1963 et toujours vivante à ce jour: *Blueberry*. Le réalisateur s'écarte toutefois ouvertement de la voie tracée par Charlier (scénario) et Giraud (dessin) en gardant peu de choses de ce qui fait le sel de la série (multiplication de pistes parallèles, structure épisodique à rebondissements, scènes spectaculaires...). Dans cette «adaptation», l'action et les mythes de l'Ouest passent au second plan, au profit d'une investigation des démons intérieurs du héros par le biais de trips chamaniques. Ce contexte psychédélique est bien sûr totalement étranger aux conventions de la BD, ce qui fait du film une œuvre personnelle.

11.10 18:30   14.10 21:00

Carla Gugino et Mickey Rourke dans *Sin City* de Franck Miller et Robert Rodríguez (2005)

SIN CITY - Etats-Unis, 2005, 2h04, v.o. s-t

De Frank Miller, Robert Rodríguez **Avec** Jessica Alba, Clive Owen, Benicio Del Toro

Suite à sa collaboration aux deux *sequels* de *Robocop* puis à *Elektra*, Frank Miller passe derrière la caméra pour un film qui constitue l'un des jalons de l'histoire croisée de la BD et du cinéma. Miller renouvelle en effet le langage cinématographique (de façon certes tape-à-l'œil) en reprenant littéralement les particularités graphiques de sa série *Sin City*, quelque peu complaisante dans sa noirceur et sa violence inspirées du film noir et des détectives *hard-boiled* du cinéma et des *comics*, mais radicale sur le plan formel, où la lutte du noir et du blanc tend parfois à l'abstraction. Multipliant les voix *over*, usant de façon sélective et non naturaliste de quelques couleurs vives, soulignant constamment la planéité et la facticité de l'image, Miller livre là une œuvre hybride et singulière.

13.10 21:00

16.10 15:00

15 16

THE SPIRIT - Etats-Unis, 2008, 1h43, v.o. s-t

De Frank Miller **Avec** Samuel L. Jackson, Gabriel Macht, Eva Mendes

Frank Miller vampirise le monde créé à la fin des années 1930 par Will Eisner – l'un des plus grands créateurs de *comics* qui en a aussi théorisé la pratique – non seulement parce qu'il le transpose au cinéma, mais parce qu'il le plie totalement à son propre style (effets de silhouette, aplats noirs, forts contrastes, etc.). Il y a toutefois dans *The Spirit* une désinvolture absente de *Sin City*, qui se manifeste ici en particulier à travers une dimension cartoonesque qui brise par moments le sérieux machiste propre à ces récits qui ne cessent d'affirmer combien ils se veulent «noirs». Les invraisemblances du burlesque apportent une bouffée d'air salubre, même si le film paraît dès lors d'autant plus bancal – mais c'est précisément là que réside son intérêt!

14.10 15:00

18.10 18:30

15 16