

16e Festival
Théâtres au Cinéma

Du 16 mars au 1er avril 2005
Au Magic Cinéma
(Bobigny - Seine-Saint-Denis)

Glauber Rocha
intégrale
Nelson Rodrigues
un écrivain au cinéma

contact public : tél. : 01 41 60 12 34
MAGIC CINEMA : rue du Chemin vert 93000 Bobigny
M° Bobigny - Pablo-Picasso
<magic.cinema.bobigny@wanadoo.fr>
[http: //perso.wanadoo.fr/magic.cinema](http://perso.wanadoo.fr/magic.cinema)

relations presse :
Jean-Bernard Emery
36, rue Véron 75018 Paris
tél : 01 55 79 03 43
mob : 06 03 45 41 84
<jb.emery@cinypresscontact.com>

C'est un festival tout aux couleurs du Brésil que le Magic Cinéma, sous la direction de Dominique Bax, proposera du 16 mars au 1er avril 2005, à Bobigny (Seine-Saint-Denis).

La seizième édition de Théâtres au Cinéma sera en effet articulée cette année autour des oeuvres du cinéaste **Glauber ROCHA** (1938-1981), fer de lance baroque du "Cinema novo", mouvement des jeunes cinéastes brésiliens des années 60, et de l'écrivain **Nelson RODRIGUES** (1912-1980), dont l'œuvre provocante, après lui avoir valu censure et opprobre, a fait de lui le dramaturge brésilien le plus représenté.

Au programme, une centaine de films, en présence de nombreux invités, parmi lesquels les réalisateurs **Joffre RODRIGUES**, **Jom Tob AZULAY** et **Eryk ROCHA**, le comédien **Antonio PITANGA**, le directeur de la photo **Mario CARNEIRO**, ainsi que **Paulamaria GAITAN** ou encore **José Celso MARTINEZ CORREA**, metteur en scène de théâtre, et réalisateur d'un film culte : *Le roi de la chandelle*.

Une table ronde sera consacrée au "Cinema novo", **Kahena SAÏGHI** viendra lire *Valse n°6* de Nelson RODRIGUES, **François MARTHOURET** un texte inédit de Jorge AMADO (voir p 8), et **Vitto MEIRELLES** mêlera jazz et résonances brésiliennes au cœur de cette riche quinzaine (p 9), dont vous trouverez ci-dessous les principaux volets de programmation (pp 3 à 5), et le calendrier des rencontres (pp 6 et 7).

Deux expositions de photographies seront à découvrir pendant le festival sur les murs du Magic Cinéma : "**Glauber Rocha : del hambre al sueno**" et "**Glauber Rocha à Venise**" (détail p 9).

Et Théâtres au Cinéma, c'est aussi une collection d'ouvrages qui font désormais référence. Filmographie exhaustive, textes inédits, nombreuses photos sont au sommaire de ce n°16, consacré à ROCHA et RODRIGUES.

PROGRAMMATION

I - Une intégrale Glauber Rocha (courts et longs métrages).

"La mémoire, elle, de l'enfant terrible et tendre, le cangaceiro Antonio des Mortes, Dieu et Diable sur la terre du soleil, Sao Jorge terrassant le dragon du mal, Shango dans les tambours du Barravento à l'heure de filmer et d'affirmer, la mémoire échappe aux gredins, aux profiteurs, aux festoyeurs des médias : visage du peuple : il renaît chaque fois qu'un film de lui est projeté sur l'écran d'un cinéma."

Jorge Amado, Lisbonne, 1981, *Funérailles* (in *Navigation de cabotinage*, 1996, Ed. Gallimard)

1 / Courts et moyens métrages

1959 / 11 min > **Pátio / Terrasse**

1959 / 15 min > **Amazonas / Amazonas X**

1966 / 11 min > **Maranhão 66**

1968 / 50 min > **Jorjamarado no cinema / Jorge Amado au cinéma**

1977 / 18 min > **Di Cavalcanti**

2 / Longs métrages

1961 / 80 min > **Barravento**

1963 / 125 min > **Deus e o Diabo na Terra do Sol / Dieu noir et Diable blond**

1967 / 115 min > **Terra em Transe / Terre en transe**

1968 / 22 min > **1968**

1969 / 95 min > **Dragão de Maldade contra o Santo Guerreiro / Antonio das Mortes**

1970 / 95 min > **Der Leone Have Sept Cabeças / Le Lion à sept têtes**

1970 / 95 min > **Cabezas cortadas / Têtes coupées**

68-72 / 86 min > **Câncer**

1974 / 158 min > **História do Brasil / Histoire du Brésil**

1975 / 110 min > **Claro**

1975 / 86 min > **As armas e o povo / Les armes et le peuple** (Collectif)

1980 / 160 min > **A Idade da Terra / L'âge de la Terre**

- Autour de Glauber Rocha (ses films de prédilection et des documentaires).

1 / Documentaires

1981/ 60 min > **Emissão Globo Reporter: Glauber Rocha morto-vivo**

1982 / **Sintra est une belle ville pour mourir** (Patrick Bauchau)

1981 / **Abecedário** (Manuel Carvalheiros)

1988 / CM > **L'Homme aux cheveux bleus** (Sylvie Pierre, Georges Ulmann)

1991 / **Que Viva Glauber!** (Aurélio Michiles)

1997 / 16 min > **A Meia-noite com Glauber** (Ivan Cardoso)

2001 / 30 min > **Glauces**

2002 / 94 min > **Rocha que Voa** (Erik Rocha)

2003 / CM > **Depois do Transe** (Joel Pizzini et Paloma Rocha)

2003 / CM > **Retrato da Terra** (Joel Pizzini et Paloma Rocha)

2003 / CM > **Abry** (Joel Pizzini et Paloma Rocha)

2004 / 98 min > **Glauber o filme, labirinto do Brasil** (Silvio Tendler)

2004 / **La décapitation fatale** (Ricardo Favilla, Clovis Molinari)

2 / L'univers de Glauber Rocha

It's All true > Orson Welles, Bill Krohn, Richard Wilson, EU/Brésil, 1942/1993

Vent d'Est > Jean-Luc Godard, 1969

Tropici > Gianni Amico 1967

La fièvre monte à El Pao / Los Ambiciosos > Luis Buñuel [à comparer à **Terra em transe**]

L'Age d'Or > Bunuel & Dali, 1928 [à comparer à **Cabezas Cortadas**, tourné au même endroit, à Cadaquez, Espagne]

La Horde sauvage / The Wild Bunch > Sam Peckinpah [à comparer à **Antonio das Mortes**]

O ano nasceu / Un ange est né > Julio Bressane, 1969 [à comparer à **Câncer**]

PROGRAMMATION

II - Le Cinéma Novo et après

"Le « cinema novo » existe, il est une réponse créatrice, une pratique active dans un pays riche en possibilités et en équivoques."

Glauber Rocha, 1968

- 1963 > **Vidas Secas / Sécheresse** (Nelson Pereira dos Santos)
- 1963 > **Os Fuzils / Les Fusils** (Ruy Guerra)
- 1964 > **O Desafio / Le Défi** (Paulo Cesar Saraceni)
- 1968 > **Macunaíma** (Joaquim Pedro de Andrade)
- 1968 > **O Bandido da luz vermelha / Le Bandit de lumière rouge** (Rogiero Sganzerla)
- 1969 > **O Profeta da Fome / Le Prophète de la Faim** (Maurice Capovilla)
- 1970 > **O Pais de São Saruê / Le Pays de São Saruê** (Vladimir Carvalho)
- 1971 > **Como era Gostoso o meu Francês / Qu'il était bon mon petit Français !** (Nelson Pereira dos Santos)
- 1972 > **São Bernardo** (Leon Hirszman)
- 1973 > **Uirá, um Índio em Busca de Deus / Uira, un Indien à la recherche de Dieu** (Gustavo Dahl)
- 1974 > **Iracema, uma transa Amazônica** (Jorge Bodanzky et Orlando Senna)
- 1977 > **Ladrões de Cinema / Voleurs de cinéma** (Fernando Cony Campos)
- 1978 > **Anjos do Arrabalde** (Carlos Reichenbach)
- 1980 > **Ato de violencia / Actes de violence** (Eduardo Excorel)

III - Focus sur Mario Carneiro, directeur de la photographie (en sa présence).

O Padre e a Moça / Le Prêtre et la jeune fille (Joachim Pedro de Andrade) 1965

Di Cavalcanti (Glauber Rocha) C.M. Doc, 1977

O Viajante (Paulo Cesar Saraceni)

Gordos e Magros / Les Gros et les Maigres 1977 (Mario Carneiro)

IV - Hommage au comédien Antonio Pitanga, acteur fétiche du "cinema novo" (en sa présence).

Le cinéma novo s'étant amorcé sur un double mouvement : le retour au réel et la recherche de l'imaginaire brésilien, le terrain d'élection étant le Nordeste, Antonio Pitanga est devenu l'acteur fétiche du cinéma novo et un des grands militants de la cause noire au Brésil.

Barravento (Glauber Rocha) 1960

Câncer (Glauber Rocha) 1964

A Idade da Terra / L'âge de la terre (Glauber Rocha) 1980

O Pagador de Promessas / La Parole donnée (Anselmo Duarte) 1961

[Palme d'or au Festival de Cannes en 1961]

A Grande Cidade / La grande ville (Carlos Diegues) 1966

A grande Feira (Roberto Pires) 1961

PROGRAMMATION

V - Nelson Rodrigues au cinéma

(les adaptations de ses textes,

dont *La robe de mariée*, de Joffre Rodrigues, en première mondiale).

"Nelson Rodrigues est un génie. C'est notre Buñuel..."

Glauber Rocha, conversations avec Luis Buñuel, Festival de Venise, 1967

Boca de Ouro / Bouche d'Or (Nelson Pereira Dos Santos) 1962

A Falecida / La Morte (Leon Hirszman) 1965

Toda Nudez Será Castigada / Toute nudité sera châtiée (Arnaldo Jabor) 1973

Gêmeas / Jumelles (Andrucha Waddington) 1999

Boca de Oura (Celso Martinez) 2004

Vestido de Noiva / La Robe de mariée (Joffre Rodrigues) 2004 > en première mondiale

VI - "A Retomada" : le cinéma brésilien de la reprise

(un choix de films de ces dernières années,

dont "L'homme qui copiait", de Jorge Furtado, inédit en France).

2000 / **Cronicamente inviável / Chroniquement inviable** (Sérgio Bianchi)

2000 / **Eu, tu, eles / La vie peu ordinaire de Dona Linhares** (Andrucha Waddington)

2001 / **O invasor / L'intrus** (Beto Brant)

2002 / **Uma vida em Segredo** (Suzanna Amaral)

2003 / **Os Narradores de Javé** (Eliane Caffé)

2003 / **O Homem que Copiava / L'homme qui copiait** (Jorge Furtado)

VII - La musique dans le cinéma brésilien

(dont deux films inédits en France).

"L'histoire du Brésil, c'est l'histoire de sa musique ! Tout Brésilien est un compositeur né."

Glauber Rocha, Positif, janvier 1968.

1964 / **Le Dieu noir et le dible blond** (Glauber Rocha)

1974 / **Triste tropique** (Arthur Omar)

1976 / **Os Doces Bárbaros / Les doux Barbares** (Jom Tob Azulay)

2004 / **Paulinho da Viola, Meu tempo é Hoje** (Izabel Jaguaribe, Zuenir Ventura) > inédit

2005 / **Maria Bethenia, la voix du Brésil** (Georges Gachot) > inédit

RENCONTRES 1/2

Mercredi 16 mars à 20h > Soirée d'ouverture
TERRE EN TRANSE de Glauber Rocha (copie neuve),
en présence du comédien Antonio Pitanga, de Paola Gaitán et de Eryk Rocha

Vendredi 18 mars à 20h30 >
ROCHA QUE VOA, en présence du réalisateur Eryk Rocha

Samedi 19 mars à 20h30 >
LA GRANDE VILLE de Carlos Diegues, en présence du comédien Antonio Pitanga,
rencontre animée par Catherine Ruelle journaliste à RFI

Dimanche 20 mars à 15h >
LE ROI DE LA CHANDELLE, en présence du metteur en scène et réalisateur
José Celso Martinez Correa,
rencontre animée par Gilles de Stahl, traducteur

Lundi 21 mars à 18h et 20h30 >
deux versions de Boca de Ouro de Nelson Rodrigues :
BOCA DE OURO, de Nelson Pereira dos Santos, 1962
BOCA DE OURO, de José Celso Martinez Correa, 2004

Mercredi 23 mars à 18h >
Table ronde : GLAUBER ROCHA ET LE CINEMA NOVO, avec Sylvie Pierre, Eduardo Escorel,
Joel Pizzini, Cyril Beghin
rencontre animée par Mateus Silva Araujo

Mercredi 23 mars à 20h30 >
LE BANDIT DE LA LUMIÈRE ROUGE, de Rogioro Sganzerla, en présence de la comédienne Helena Ignez

Jeudi 24 mars à 19h >
Analyse stylistique de PATIO et de TERRE EN TRANSE
par Ismail Xavier, critique brésilien

RENCONTRES 2/2

Vendredi 25 mars à 20H >

Lecture : VALSE N°6 de Nelson Rodrigues par la comédienne Kahena Saïghi,
mise en espace de Said Ould-Khelifa et en musique par Guem
(détail page 8)

suivie de TOUTE NUDITÉ SERA CHATIÉE d'Arnaldo Jabor
présentée par Ismail Xavier, critique brésilien

Samedi 26 mars à 18H30 >

LES DOUX BARBARES 1976 (copie neuve) avec Maria Bethania, Gaetano Veloso,
Gal Costa, Gilberto Gil en présence du réalisateur Jom Tob Azulay

Samedi 26 mars à 21h >

Concert Vitto Meirelles, jazz, samba, bossa et résonances brésiliennes
(détail page 9)

Mardi 29 mars à 20h30 >

LE PRÊTRE ET LA JEUNE FILLE de Joachim Pedro de Andrade en présence du
directeur de la photographie Mario Carneiro

Mercredi 30 mars à 15 h >

Une leçon de cinéma avec Mario Carneiro, directeur de la photographie

Mercredi 30 mars à 20h30 >

Lecture > LETTRE À UNE LECTRICE SUR LE ROMAN ET SES PERSONNAGES Texte inédit
de Jorge Amado par le comédien François Marthouret avec Textes et voix
(détail page 8)

suivie de JORGAMADO de Glauber Rocha

Vendredi 1er avril à 20h30 > Soirée de clôture

LA ROBE DE MARIÉE, en avant-première, en présence du réalisateur Joffre Rodrigues et des comédiens

[SOUS TOUTES RÉSERVES DE MODIFICATIONS]

LECTURES

8

1/ **VALSE N°6**, de **Nelson Rodrigues** par la comédienne **Kahena Saïghi**
mise en espace de **Saïd Ould-Khelifa** et en musique par **Guem**

"*Valse n° 6* est le monologue d'une jeune fille, Sonia, qui a été assassinée. Qui a tué Sonia ? Ayant franchi la ligne d'arrivée, découvert sa vérité après avoir plongé dans des fragments de mémoire qui, jamais, n'explicitent les faits, l'auditeur-coureur jette un coup d'œil rétrospectif sur ces haies qu'il a dédaigneusement survolées. Dans son souvenir, il ne s'agit plus d'un moment exceptionnel, violent, ici définitif, de la vie de Sonia, mais de son existence même. Il se repasse le film de son enquête et stupeur ! constate que les images sautent, les zones d'ombre restent obscures, les indices s'évanouissent. Il faut un complément d'enquête, il faut relire et, vues de près, ces petites haies de didascalies, comme ces descriptions romanesques qui nous détournent de l'action pour mieux nous y ramener, donnent au texte sa vérité."

Louis Charles Surjacq, Préface *Valse n° 6*, 1990, Éd. Christian Bourgeois

Vendredi 25 mars à 20H

2/ **LETTRE À UNE LECTRICE SUR LE ROMAN ET SES PERSONNAGES** Texte inédit de **Jorge Amado**, par le comédien **François Marthouret** avec *Textes et voix*, en présence du traducteur **Robert Bretaud**
Lecture suivie de la projection de **JORGAMADO**, de Glauber Rocha

La Fondation Jorge Amado veille - c'est l'un de ses objectifs - à la défense et illustration de l'œuvre de l'écrivain. Elle a réalisé, au cours de ses dix-sept années d'existence, un patient travail de repérage et de catalogage de textes, parties intégrantes de son legs, dans l'idée de les trier et de les proposer à la consultation de spécialistes et d'amateurs.

Avec *Lettre à une lectrice sur le roman et ses personnages*, la Fondation Jorge Amado, au moment où elle donne suite à ce projet de sauvegarde de textes encore inédits, initie une rencontre des lecteurs avec leurs personnages favoris, leur offrant la rare opportunité d'accompagner la naissance de quelques-unes des figures les plus fascinantes de la littérature nationale brésilienne.

Écrite initialement pour illustrer un calendrier, en 1971, ce qui, s'il n'en fait pas un inédit absolu, justifie néanmoins, à cause du caractère éphémère de cette publication, une nouvelle édition du texte, *Lettre à une lectrice* est sûrement un document d'un vif intérêt, dans lequel se trouvent dessinées les lignes maîtresses de la composition des personnages qui peuplent l'univers de Jorge Amado.

« Notre puissance, Madame, réside dans le fait que nous sommes les parties d'un tout, que nous avons les pieds fichés en terre - C'est cela qui nous permet de voyager sur les ailes d'une imagination sans limites. Seul peut imaginer, libre et sans entraves, celui qui est bien ancré dans sa glèbe et dans son peuple, dans la réalité et dans la vie vécue. Dans ce cas précis, il faut souligner l'exemple de jeunes cinéastes bahianais, notamment de maître Glauber Rocha, artiste vraiment exceptionnel, dont l'œuvre au retentissement et au succès internationaux est fondamentalement bahianaise, magnifiquement bahianaise, y compris dans sa violence baroque. C'est à cette fidélité à son peuple que Glauber Rocha doit en grande partie l'intérêt porté à ses films, hors du Brésil. Eût-il eu le même talent, la même science cinématographique, le même élan créateur et la même capacité à expérimenter, sans cette touche nationale évidente, cette filiation solidaire à un pays, à un peuple déterminé, son cinéma n'eût pas obtenu une si grande estime internationale. »

Extraits, **Jorge Amado** à propos de Glauber Rocha

Mercredi 30 mars à 20h30

CONCERT

Vitto Meirelles, jazz, samba, bossa et résonances brésiliennes

Chanteur, compositeur, poète, Vitto MEIRELLES est bercé dès sa plus tendre enfance par le métissage caractérisant sa culture et imprégnant ses racines et son histoire. Son éveil musical, son goût, sa connaissance naissent de l'attention qu'il porte à la culture de son pays. Il baigne alors dans les rythmes, les mélodies et les poésies de tous ceux qui font l'histoire de la musique brésilienne. Il chante depuis toujours en recherchant inlassablement de nouvelles harmonies riches et complexes, voyageant dans un univers pluriel où n'existe pour lui aucune frontière entre contemporain, jazz, musique populaire et traditionnelle.

Ses textes sont intimistes, teintés de mélancolie mais aussi exubérants et réalistes. Il puise à la source de la vie. Sa voix est suave et pénétrante, son chant profond et poétique, ses mélodies riches, puissantes, endiablées ou aériennes. Il oscille entre jazz, samba, bossa et résonances tribales. Un vrai kaléidoscope aux mille couleurs. Sa recherche sonore et harmonique est d'une grande finesse et fait de lui un maître incontesté de la musique actuelle. Dans ce nouveau disque enregistré à Rio, Salvador de Bahia, Paris et New York, il fait jaillir l'essence de la musique brésilienne avec ses multiples accents et ses rythmes entrelacés, ses changements de cadences harmoniques et ses chants intenses.

Vitto Mireilles > guitare, voix,

Leonardo Montana > clavier,

Ney Veras > batterie/percussions

Samedi 26 mars à 21h

EXPOSITIONS

Glauber Rocha : del hambre al sueño

Photographies (dont des photos inédites de Glauber Rocha à Sintra au Portugal en 1981), affiches, textes et dessins originaux.

Exposition conçue et réalisée par le Malba, Musée d'art latino-américain de Buenos Aires en collaboration avec Paula Maria Gaitán pour accompagner la grande rétrospective des films de Glauber Rocha à Buenos-Aires en mai 2004.

Glauber Rocha à Venise

Quarante photographies, en noir et blanc, prises par Dario Lanzardo lors de la conférence de presse donnée par Glauber Rocha lors de la Mostra de Venise en septembre 1980 pour la présentation de son dernier film *L'Âge de la terre*. Exposition réalisée et produite par la Commune de la Spézia (Italie).

La Seine-Saint-Denis aime le cinéma et s'engage à le soutenir

10

Depuis plus de dix ans, le Conseil général de la Seine-Saint-Denis s'est engagé dans une politique dynamique en faveur du cinéma de création.

Le festival **Théâtres au cinéma** s'inscrit dans ce large dispositif de soutien et de promotion du cinéma en Seine-Saint-Denis.

Cette politique prend appui sur un réseau actif de partenaires et s'attache à promouvoir :

- un soutien à la création cinématographique émergente

Le Conseil général intervient en faveur du cinéma documentaire, en soutenant l'association "Périphérie", et du cinéma de fiction en relation avec le festival "Côté Court en Seine-Saint-Denis", notamment dans le cadre de résidences associant deux cinéastes et deux scénaristes.

- une dynamique de réseau des salles publiques de cinéma et leur modernisation

Le Conseil général soutient le réseau départemental de cinémas publics via Cinémas 93 qui mobilise les salles autour de dispositifs communs.

- une valorisation du patrimoine cinématographique en Seine-Saint-Denis

Le Conseil général encourage la valorisation patrimoniale et scientifique des fonds audiovisuels déposés aux Archives départementales, et la diffusion de films du patrimoine.

- Une diffusion d'un cinéma de qualité dans le cadre de festivals et de rencontres cinématographiques

> Le festival **Côté Court** en Seine-Saint-Denis organisé par le Ciné 104 à Pantin en association avec huit villes du département.

> Les Rencontres cinématographiques de Seine-Saint-Denis organisées par Cinémas 93 en association avec 20 villes du département.

> **Théâtres au cinéma**, organisé par le Magic Cinéma de Bobigny.

> **Est-ce ainsi que les hommes vivent ?** organisé par l'Ecran de Seine-Saint-Denis.

> **Pour éveiller les regards** organisé par le Studio d'Aubervilliers et l'association Festival de films art et essais pour les 6/13 ans.

> **L'Industrie du rêve** organisé par l'association l'Industrie du rêve et le cinéma Le Méliès à Montreuil.

> Les rencontres du cinéma documentaire organisées par l'association Périphérie.

- une priorité donnée à la mise en œuvre d'actions d'éducation à l'image

Des stages et des ateliers de réalisation avec l'association "Périphérie"

Le dispositif "Collège au cinéma" mis en œuvre par Cinémas 93 et l'UFFEJ

Le dispositif "Brins de couleurs" mis en œuvre par Cinémas 93 auprès du très jeune public.