

LES ODYSSEÉES DE **WERNER HERZOG**

LE CHAOS

NOSFERATU, FANTÔME DE LA NUIT

LES NAINS AUSSI ONT COMMENCÉ PETITS

L'ÉNIGME DE KASPAR HAUSER

LA BALLADE DE BRUNO

ÉCHOS D'UN SOMBRE EMPIRE

LEÇONS DE TÉNÈBRES

ENNEMIS INTIMES

AU CINÉMA LE
25
FÉVRIER

PRÉSENTATION

La rétrospective « Les Odyssées de Werner Herzog » se déploie en trois temps, chacun révélant une facette essentielle de son œuvre. **La nature** explore la confrontation de l'homme à des forces qui le dépassent, jusqu'au vertige. **Le chaos** plonge dans l'obscurité des mythes et la fragilité des certitudes humaines. Enfin, **Le rêve** illustre l'élan démesuré d'un désir qui cherche à s'accomplir malgré l'impossible. Trois parcours complémentaires qui mettent en lumière la puissance visionnaire d'un cinéma à la fois poétique, radical et profondément singulier.

LES ODYSSEES DE WERNER HERZOG

UNE RÉTROSPECTIVE EN TROIS CYCLES
LA NATURE LE CHAOS LE RÊVE

AGURKE, LA CULIÈRE DU GOUV | RADA MORGANA | LA SOEURRIÈRE | LE PAYS DU RÊVEMENT LES FOURRURES VERTES |
GASHBERGON | CORRA VERDE | LES AILES DE L'ESPION | NOUSFERATU, FANTÔME DE LA NUIT | LES MAINS AUSSI
ONT COMMENCE PETITS | L'ENIGME DE KASPAR HAUSER | LA BALLADE DE BRUNO | ÉCHOIS D'UN SOMBRE EMPIRE | LECONS
DE TENEBRES | ENNEMIS INTIMES | FITZCARRALDO | SIGNES DE VIE | LA GRANDE ENTASSE DU SCULPTEUR SUR BOIS
STEINER | AU PAYS DU SILENCE ET DE L'OBSCURITÉ | COEUR DE VERGE | Woyzeck | INNOCENTS, LES BERGERES DU SOLEIL

LES FILMS
LES ODYSSEES DE
WERNER HERZOG : LE CHAOS

- ***Les nains aussi ont commencé petits*, 1970, 96'**
- ***L'Énigme de Kaspar Hauser*, 1974, 109'**
- ***La Ballade de Bruno*, 1977, 108'**
- ***Nosferatu, Fantôme de la Nuit - Nouvelle Restauration*, 1979, 107'**
- ***Échos d'un sombre empire*, 1990, 90'**
- ***Leçons de ténèbres*, 1992, 54'**
- ***Ennemis intimes*, 1999, 95'**

1970

LES NAINS AUSSI ONT COMMENCÉ PETITS (AUCH ZWERGE HABEN KLEIN ANGEFANGEN)

Deuxième long métrage de fiction réalisé par Werner Herzog. L'un de ses plus célèbres, l'un de ses plus controversés aussi. Des nains enfermés dans un asile se révoltent contre leur directeur. Les saccages et les destructions en tous genre se succèdent, opposant les pensionnaires entre eux mais dirigés aussi contre des animaux, poules, cochons, dromadaire même. L'ensemble culmine dans le spectacle absurde d'une voiture tournant en rond dans la cour au milieu de l'agitation générale. Œuvre géniale et folle. Son programme loge dans son titre, les nains aussi ont commencé petits. Traduction : eux aussi ont droit à la violence, à la bassesse et à l'indignité.

Avec Helmut Döring, Paul Glauer, Gisela Hertwig, Hertel Minkner...

1970 / ALLEMAGNE / DURÉE : 96' / NOIR ET BLANC / FORMAT RESPECTÉ 1.37 / STÉRÉO / VERSION ORIGINALE ALLEMANDE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

L'ÉNIGME DE KASPAR HAUSER

(JEDER FÜR SICH UND GOTT GEGEN ALLE)

1974

Plus de mille livres ont étudié la figure de Kaspar Hauser, découvert en 1828 sur une place de Nuremberg alors qu'il ne savait ni lire ni écrire, à peine articuler son nom. L'origine de sa naissance reste à ce jour un mystère. Plusieurs films lui sont également consacrés, dont celui-ci, sans aucun doute un des chefs-d'œuvre de Herzog. Dans le rôle-titre, Bruno S., musicien de rue et acteur favori du cinéaste. C'est avec lui et pour lui que le cinéaste tournera trois ans plus tard *La Ballade de Bruno*. *L'Énigme de Kaspar Hauser* est un autre portrait d'inadapté, celui d'un enfant sauvage à la fois innocent et capable de défier la raison des hommes, ignorant et ayant dans le cœur toute la souffrance, toutes les visions du monde.

Avec Bruno Schleinstein, Walter Ladengast, Brigitte Mira, Willy Semmelrogge...

1974 / ALLEMAGNE / DURÉE : 109' / COULEUR / FORMAT RESPECTÉ 1.66 /
STÉRÉO / VERSION ORIGINALE ALLEMANDE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

LA BALLADE DE BRUNO (STROSZEK)

Après Kaspar Hauser, c'est la seconde collaboration avec Bruno Schleinstein, dit Bruno S. (1932-2010), musicien de rue et peintre autodidacte, rescapé d'une jeunesse ravagée – née d'une mère prostituée qui le battait, il a été interné plus de vingt ans dans des établissements psychiatriques. Sa biographie nourrit ce rôle-ci : dans le Berlin contemporain, le film cueille Bruno à sa sortie de prison, après de menus délit. Il reprend son activité de musicien de rue et en vient à héberger Eva, une prostituée molestée par ses souteneurs, qui les harcèlent. Un mélodrame tour à tour brutal et câlin, atypique dans le cinéma de Herzog (on se croirait plutôt chez Fassbinder). À mi-parcours, le film bascule d'un coup aux États-unis, où Bruno part tenter sa chance avec Eva et un voisin. le mélo ne s'arrêtera pas à l'Atlantique, mais se transmutera en pantomime dans les plaines cendreuses du Wisconsin.

Avec Bruno S., Eva Mattes, Clemens Scheitz, Burkhard Driest, Wilhelm Von Homburg...

1977 / ALLEMAGNE / DURÉE : 108' / COULEUR / FORMAT RESPECTÉ 1.66 / DUAL MONO / VERSION ORIGINALE ALLEMANDE & ANGLAISE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

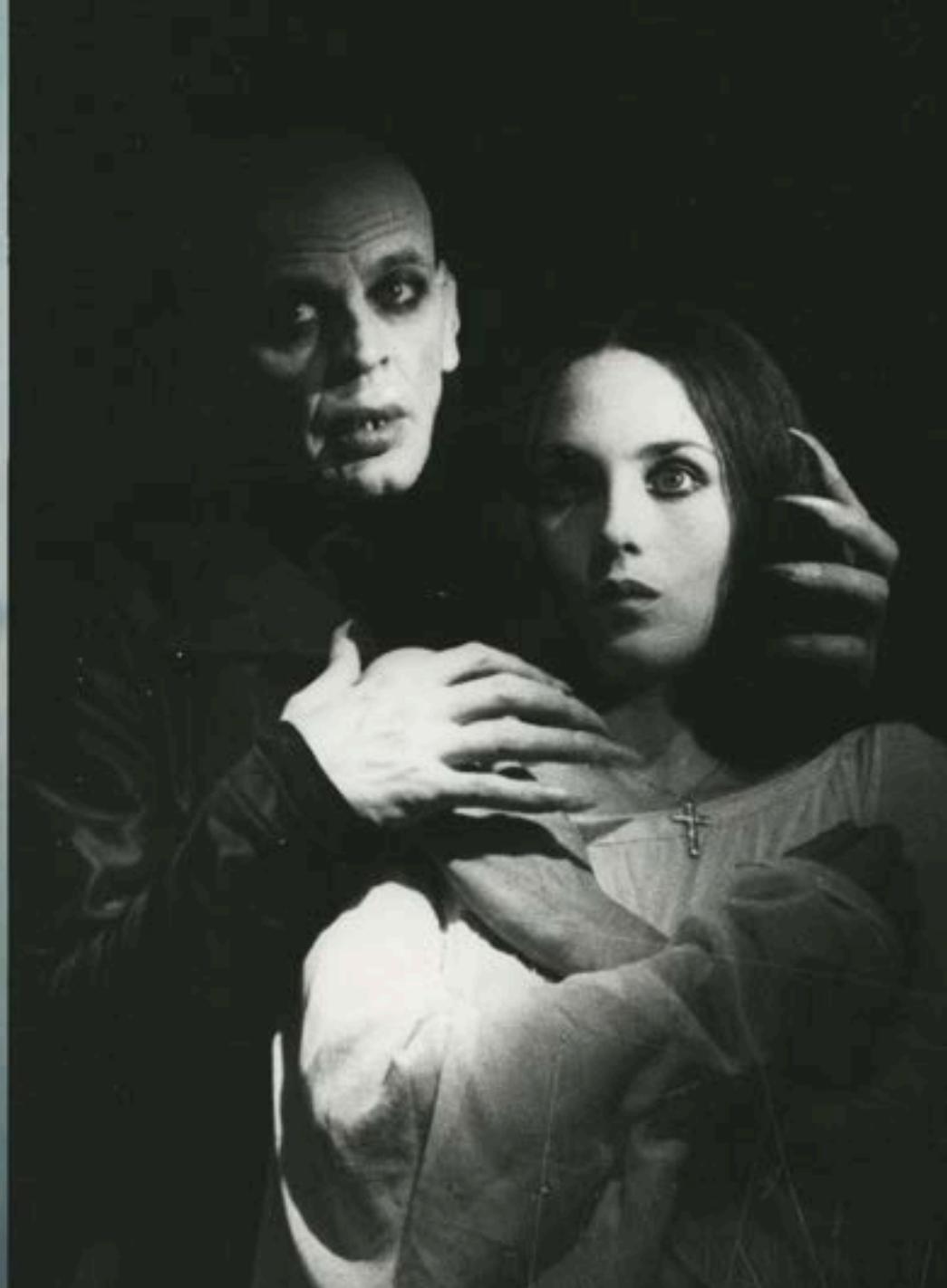
NOSFERATU, FANTÔME DE LA NUIT (NOSFERATU : PHANTOM DER NACHT)

Il ne faut pas un mince culot, dès lors qu'on est un cinéaste allemand au soir des années 1970, pour se risquer à un remake du *Nosferatu* de Murnau (1922) – et donc aussi à une nouvelle adaptation de Dracula. Herzog se mesure ici à deux figures écrasantes : Murnau est l'un des pères de l'Église cinéphile et le vampire Nosferatu est quasiment devenu l'emblème du cinéma même, en tout cas dans sa phase dite expressionniste. Herzog respecte bien des partis pris du film de Murnau (le choix de décors naturels, une nette compassion pour le vampire), jusqu'à en reproduire scrupuleusement certains plans. Pourquoi une reprise aussi fidèle ? Peut-être pour rendre d'autant plus sensible son geste essentiel : donner à Nosferatu des couleurs et une voix, proprement le réincarner, et ainsi desceller le tombeau allégorique dans lequel on l'a enfermé depuis 1945 – le vampire étant souvent réduit, a posteriori, à un sombre augure du nazisme, au détriment de toutes ses autres dimensions et puissances.

Avec Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz, Roland Topor, Jacques Dufilho, Walter Ladengast, Dan Van Busen...

1979 / ALLEMAGNE / DURÉE : 107' / COULEUR / FORMAT RESPECTÉ 1.85 /
DUAL MONO / VERSION ORIGINALE ALLEMANDE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

MOLTEKATO
600/1

ÉCHOS D'UN SOMBRE EMPIRE (ECHOS AUS EINEM DÜSTEREN REICH)

Jean-Bedel Bokassa, présent ici à travers de saisissants documents d'archives, ne pouvait qu'intéresser Herzog : il y a du Aguirre, dans ce simple troufion se proclamant soudain empereur. Le héros de ce film essentiel est pourtant ailleurs. Ce n'est pas le tyran théâtral et anthropophage mais un journaliste britannique aux allures de gentleman, Michael Goldsmith, qui fut torturé dans les geôles centre-africaines. Herzog l'accompagne dans le château français de l'empereur déchu, à Venise et dans un zoo où, cigarette en main, un singe offre la dernière vision. Ce déplacement de personnage est décisif. Herzog est en effet en train de passer d'un sens à l'autre d'un mot, capital, pour survivant: autrefois, celui-ci signifiait « surhomme » ; désormais, il va signifier « rescapé » et « témoin ».

1990 / ALLEMAGNE - FRANCE / DURÉE : 90' / COULEUR / FORMAT
RESPECTÉ 1.33 / DUAL MONO / VERSION ORIGINALE FRANÇAISE

1992

LEÇONS DE TÉNÈBRES (LEKTIONEN IN FINSTERNIS)

La guerre fait rage au Koweït, les puits de pétrole sont en feu, les paysages sont dévastés, partout ce n'est que ruines et désolation... Herzog montre cela à la manière d'un film de science-fiction où la terre serait devenue une planète inconnue, un monde perdu qui va commencer ou vient de finir. Écran large ; grande musique — Malher, Wagner... — ; images en apesanteur visant à la sidération. Dans ses documentaires, Herzog ne craint en général pas d'adopter une rhétorique télévisuelle. Il procède parfois à l'inverse : rappelant *Fata Morgana* (1971), *Leçons de Ténèbres* est un film somptueux, hypnotisant, grandiose. Ambigü, ô combien, dans son esthétisation extrême du désastre, mais absolument nécessaire à la compréhension d'une œuvre qui n'a peut-être qu'un sujet : la création, la recréation ou la destruction du monde.

1992 / FRANCE - ROYAUME-UNI - ALLEMAGNE / DURÉE : 54' / COULEUR / FORMAT RESPECTÉ 1.77 / STÉRÉO / VERSION ORIGINALE ALLEMANDE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

1999

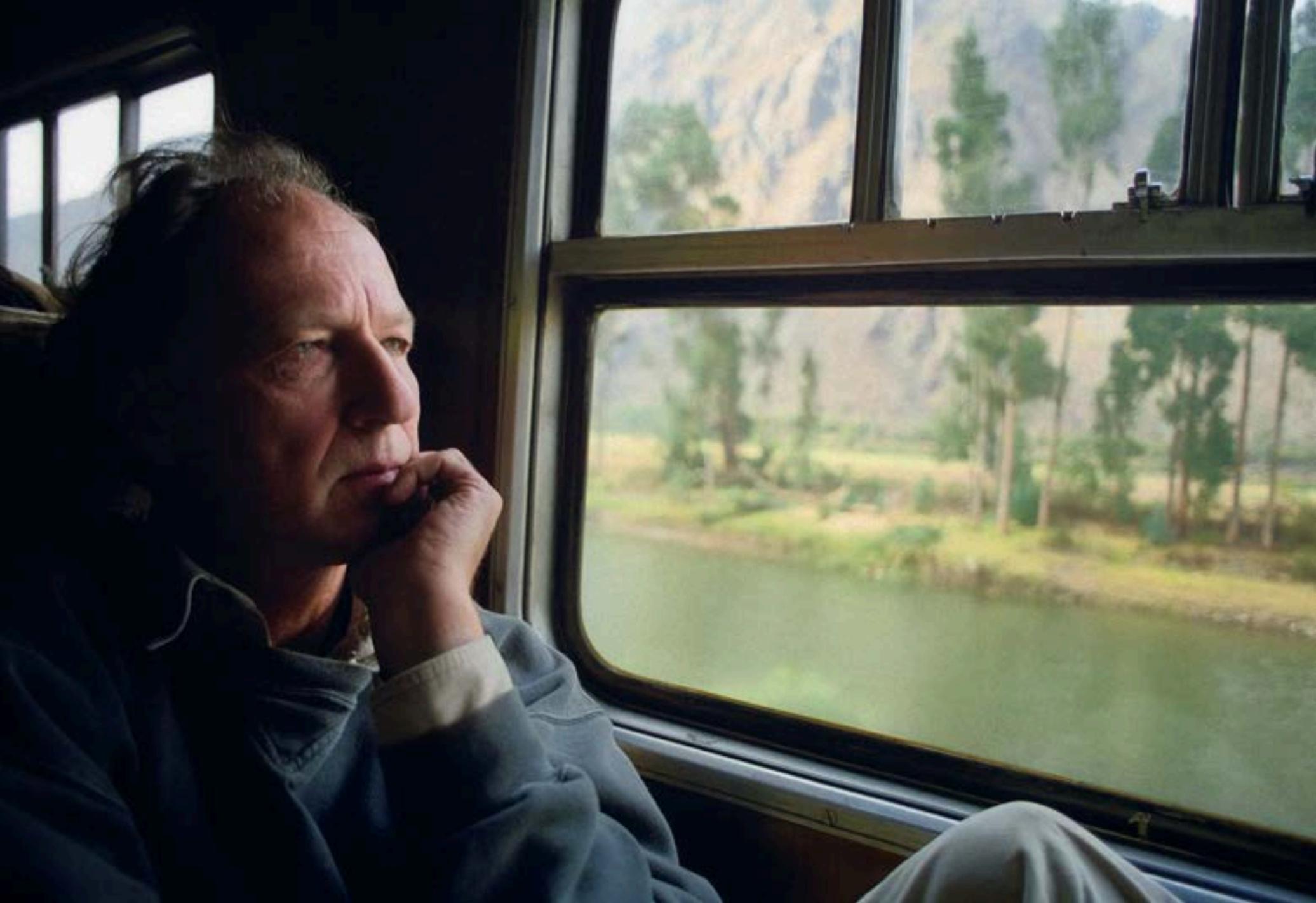
ENNEMIS INTIMES (MEIN LIEBSTERFEIND-KLAUSKINSKI)

Werner Herzog et Klaus Kinski ont formé l'un des plus célèbres duos de l'histoire du cinéma. *D'Aguirre, la colère de Dieu* (1972) à *Cobra Verde* (1987), ils ont tourné cinq films ensemble, devenus légendaires pour leurs tournages orageux scandés par les cris, les chantages et les menaces de mort. Né en Pologne en 1926, Kinski est mort en Californie à l'automne 1991. un peu moins de dix ans après, Herzog se souvient de sa rencontre avec lui ; du temps où, adolescents, ils cohabiterent ; de leur longue, fructueuse et tumultueuse association. Mais le recul du souvenir a renversé l'agressivité en tendresse, et c'est le portrait d'une amitié que dresse à présent *Ennemis Intimes*. De manière aussi sobre que bouleversante.

1999 / ALLEMAGNE - ÉTATS-UNIS - ROYAUME-UNI - FINLANDE / DURÉE : 95' / COULEUR
- NOIR & BLANC / FORMAT RESPECTÉ 1.77 / DUAL MONO / VERSION ORIGINALE
ALLEMANDE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

FILMOGRAPHIE

LES ODYSSEES DE WERNER HERZOG : LE CHAOS

Herakles, 1962, 12', 16mm

Jeu dans le sable (*Spiel im Sand*), 1964, 14', 16mm

La Défense sans pareil de la Forteresse Deutschkreutz (*Die beispiellose Verteidigung der Festung Deutschkreutz*), 1966, 15', 16mm

Derniers mots (*Letzte Worte*), 1967, 13', 35mm

Signes de vie (*Lebenszeichen*), 1968, 90', 35mm

Mesures contre des fanatiques (*Massnahmen gegen Fanatiker*), 1969, 12', 35mm

Les Docteurs volants de l'Afrique de l'est (*Die fliegenden Ärzte von Ostafrika*), 1969, 45', 35mm

Les nains aussi ont commencé petits (Auch Zwerge haben klein angefangen), 1970, 96'

Fata morgana, 1971, 76', 35mm

Avenir handicapé (*Behinderte Zukunft*), 1971, 42', 16mm

Pays du silence et de l'obscurité (*Land des Schweigens und der Dunkelheit*), 1971, 85', 16mm

Aguirre, la colère de Dieu (*Aguirre, der Zorn Gottes*), 1972, 94', 35 mm

La grande extase du sculpteur sur bois Steiner (*Die grosse ekstase des Bildschnitzers Steiner*), 1973, 45', 16mm

L'Énigme de Kaspar Hauser (Jeder für sich und Gott gegen alle), 1974, 110', 35mm

Cœur de verre (*Herz aus Glas*), 1976, 95', 35mm

How Much Wood Would a Woodchuck Chuck..., 1976, 44', 16mm

Personne ne veut jouer avec moi (*Mit mir will keiner spielen*), 1976, 14', 16mm

La Ballade de Bruno (Stroszek), 1977, 107', 35mm

La Soufrière, 1977, 31', 16mm

Nosferatu, Fantôme de la Nuit (Nosferatu Phantom der Nacht), 1979, 107', 35mm

Woyzeck, 1979, 82', 35mm

Fric et Foi (*Glaube und Währung - Dr. Gene Scott, Fernsehprediger / God's Angry man*), 1980, 44', 16mm

Le Sermon de Huie (*Huie's Predigt*), 1980, 43', 16mm

Fitzcarraldo, 1982, 157', 35mm

La Ballade du petit soldat (*Ballade vom kleinen Soldaten*), 1984, 46', 16mm

Le Pays où rêvent les fourmis vertes (*Wo die grünen Ameisen träumen*), 1984, 100', 35mm

Gasherbrum, la montagne lumineuse (*Gasherbrum - Der leuchtende Berg*), 1985, 45', 16mm

Cobra Verde, 1987, 110', 35mm

Les Français vus par..., épisode Les Gaulois, 1988, 13', 16mm

Wodaabe, les bergers du soleil (*Wodaabe - Die Hirten der Sonne*), 1989, 52', 16mm

Échos d'un sombre empire (Echoes aus einem düsteren Reich), 1990, 91', 16mm

Jag mandir (*Jag mandir : Das exzentrische Privattheater des Maharadscha von Udaipur*), 1991, 85', 16mm

Cerro Torre, le cri de la roche (*Schrei aus Stein*), 1991, 105', 35mm

Film lesson (*Filmstunde*), 1991, 1 : 61'/ 2 : 59'/ 3 : 60'/ 4 : 62'

Leçons de ténèbres (Lektionen in Finsternis), 1992, 54', Super 16

Les Cloches des profondeurs (*Glocken aus der Tiefe / Bells from the Deep*), 1993, 60', Super 16

The Transformation of the world Into music (*Die Verwandlung der Welt in Musik*), 1994, 90', Super 16

Gesualdo : mort à cinq voix (*Tod für fünf Stimmen*), 1995, 60', Super 16

Petit Dieter doit voler (*Little Dieter Needs to Fly*), 1997, 74', Super 16 (version télévisée pour la série *höllenfahrten*, 1998, 45')

Ennemis intimes (Mein Liebster Feind), 1999, 95', Super 16

Dieu et les porteurs de fardeaux (*Gott und die Beladenen*), 1999, 43'

Les Ailes de l'espoir (*Julianes Sturz in den Dschungel*), 2000, 68', Super 16

Invincible, 2001, 120', 35mm

Pèlerinages (*Pilgrimage*), 2001, 18', 35mm

Ten Thousand Years older, segment de *Ten Minutes older: The Trumpet*, 2002, 10', 35mm

Christ and Demons in new Spain, 2002, 35', vidéo

La roue du temps (*Rad der Zeit / Wheel of Time*), 2003, 81', 35mm

The White Diamond, 2004, 88', HD Video, 35mm

Grizzly Man, 2005, 104', 16mm

The Wild Blue Yonder, 2005, 81', vidéo

Rescue Dawn, 2006, 126', 35mm

Rencontres au bout du monde (*Encounters at the End of the World*), 2007, 99', HDcam

Bad lieutenant : escale à la Nouvelle-Orléans, 2008, 122', 35mm

Dans l'œil d'un tueur (*My Son, My Son What Have Ye Done*), 2009, 91', 35mm

La Bohème, 2009, 4', digital

La grotte des rêves perdus (*Cave of Forgotten Dreams*), 2010, 90', HDcam

Ode to the Dawn of Man (*Ode auf den Morgen der Menschheit*), 2010, 40'

Into the Abyss (*Into the Abyss - A Tale of Death, A Tale of life*), 2011, 105', HDcam

On Death row I et II, 2012/13, série, 8 épisodes de 49'

From One Second to the Next, 2013, 34'

Queen of the Desert, 2014

Lo and Behold: Reveries of the Connected World, 2016, 98'

Salt and Fire, 2016, 98', digital

Au fin fond de la fournaise (*Into the Inferno*), 2016, 104'

Le nomade sur les pas de Bruce Chatwin (*Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin*), 2019, 85'

Family Romance, LLC, 2019, 89', digital

Boules de feu : depuis la nuit des temps (*Fireball: Visitors from Darker Worlds*), 2020, 97'

Au coeur des volcans : Requiem pour Katia et Maurice Krafft (*The Fire Within: Requiem for Katia and Maurice Kraft*), 2022, 84'

Theatre of Thought, 2022, 107'

Ghost Elephants, 2025, 98'

Conception et réalisation : Potemkine Films

Textes : Emmanuel Burdeau

Graphisme : Bombaliska

Photos : © Werner Herzog Film Deutsche Kinemathek