

LES ODYSSÉES DE WERNER HERZOG

LE RÊVE

FITZCARRALDO

SIGNES DE VIE

LA GRANDE EXTASE DU SCULPTEUR SUR BOIS STEINER

AU PAYS DU SILENCE ET DE L'OBSCURITÉ

CŒUR DE VERRE

WOYZECK

LES CLOCHES DES PROFONDEURS

AU CINÉMA
LE 22 AVRIL

PRESENTATION

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

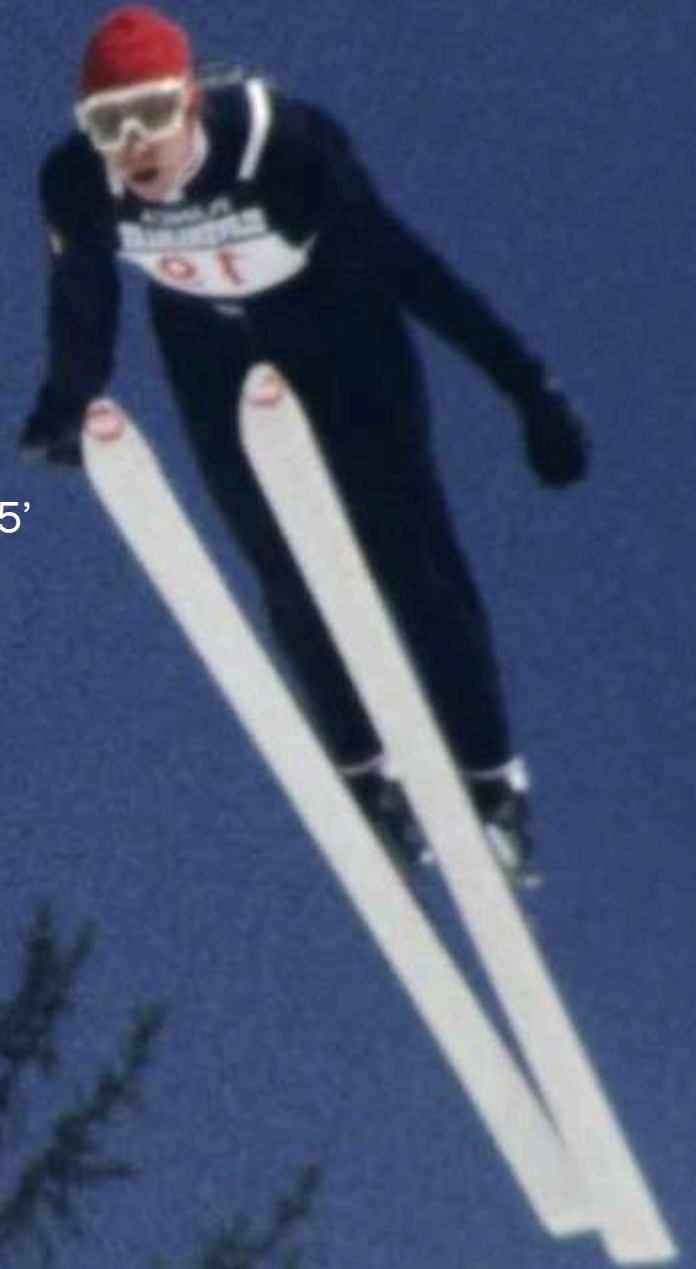
UNE RÉTROSPECTIVE EN TROIS CYCLES LA NATURE LE CHAOS LE RÊVE

AGUIRRE, LA COLÈRE DE DIEU | FATA MORGANA | LA SOUFRIÈRE | LE PAYS OÙ RÉVENT LES FOURMIS VERTES | GASHERBRUM | COBRA VERDE | LES AILES DE L'ESPOIR | NOSFERATU, FANTÔME DE LA NUIT | LES NAINS AUSSI ONT COMMENCÉ PETITS | L'ENIGME DE KASPAR HAUSER | LA BALLADE DE BRUNO | ECHOS D'UN SOMBRE EMPIRE | LEÇONS DE TÉNÉBRE | ENNEMIS INTIMES | FITZCARRALDO | SIGNES DE VIE | LA GRANDE EXTASE DU SCULPTEUR SUR BOIS STEINER | AU PAYS DU SILENCE ET DE L'OBSCURITÉ | CŒUR DE VERRE | WOYZECK | LES CLOCHES DES PROFONDEURS

LES FILMS LES ODYSSÉES DE WERNER HERZOG : LE RÊVE

- ***Signes de vie***, 1968, 90'
- ***Au Pays du silence et de l'obscurité***, 1971, 85'
- ***La grande extase du sculpteur sur bois Steiner***, 1973, 45'
- ***Cœur de verre***, 1976, 95'
- ***Woyzeck***, 1979, 80'
- ***Fitzcarraldo***, 1982, 157'
- ***Les Cloches des profondeurs***, 1993, 63'

1968

SIGNES DE VIE (LEBENSZEICHEN)

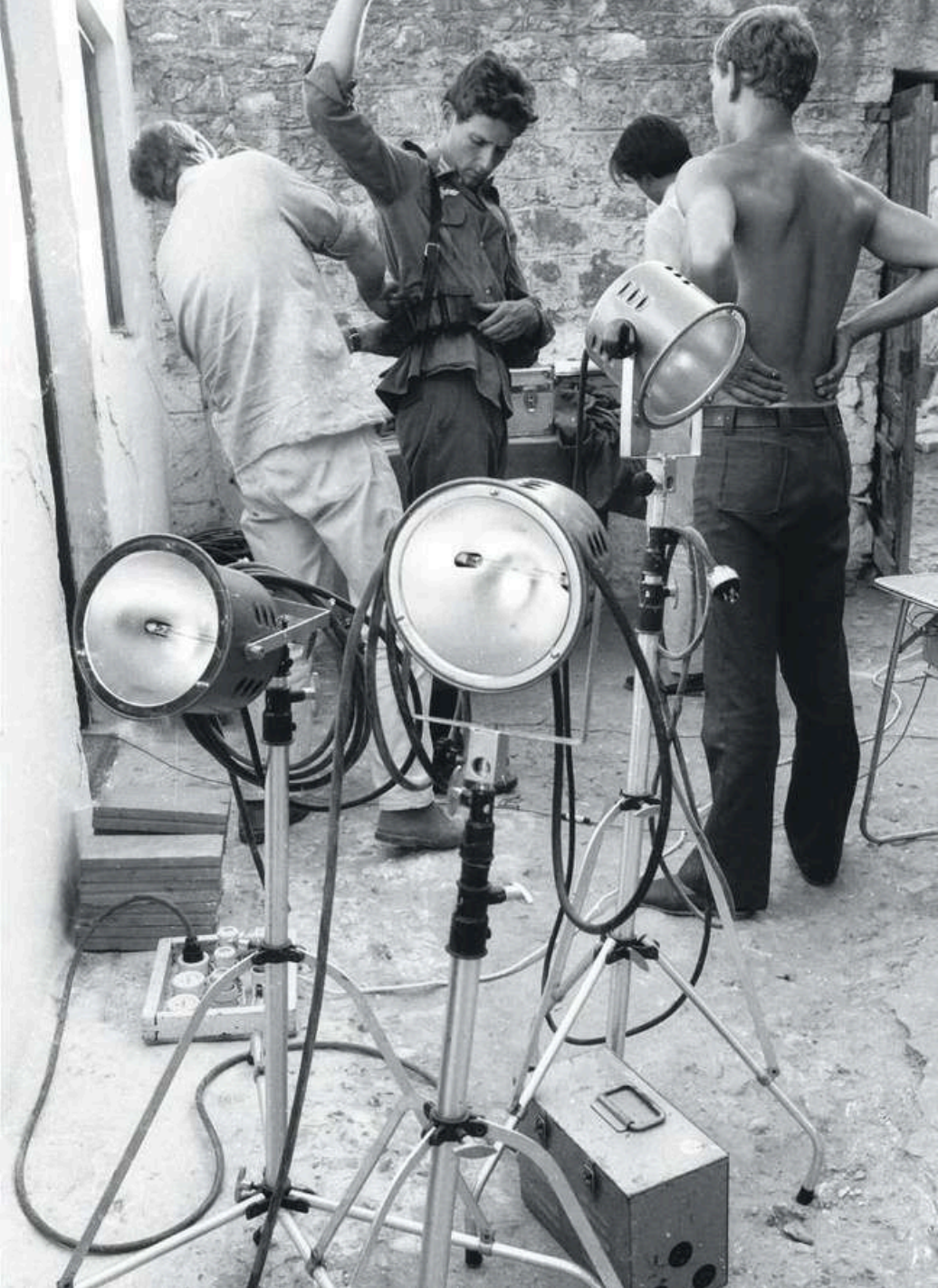

La Crète, pendant la seconde guerre mondiale. Convalescent, le soldat allemand Stroszek se voit confier avec deux camarades la garde d'une réserve de munitions. Il ressent d'emblée une étrange attirance pour cet endroit où rien ne semble devoir arriver. Le soleil, des moulins, une couronne de pierres claires à flanc de colline vont accélérer peu à peu son basculement dans la démence. Prétendant faire trembler la terre, Stroszek ne parviendra qu'à tirer quelques feux d'artifice. *Signes de vie* est le premier et superbe long métrage de Herzog. On peut le voir comme un pré-*Aguirre*, une première tentative de peindre le héros moderne sous les traits d'un rebelle et d'un traître voué à l'échec et à la solitude.

Avec Peter Brogle, Wolfgang Reichmann, Athina Zacharopoulou...

1968 / ALLEMAGNE / DURÉE : 90' / NOIR ET BLANC /FORMAT RESPECTÉ
1.37 / MONO / VERSION ORIGINALE ALLEMANDE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

AU PAYS DU SILENCE ET DE L'OBSCURITÉ (LAND DES SCHWEIGENS UND DER DUNKELHEIT)

Documentaire réalisé « d'après la vie de Fini Straubinger », vieille dame aveugle et sourde depuis l'adolescence. Le film suit Fini dans divers moments de son existence : comment on communique avec elle en traçant des signes au creux de ses paumes ; le réconfort qu'elle apporte à ses « camarades en destin » ; ses efforts pour sensibiliser le gouvernement au sort des handicapés ; le ravissement d'une visite au jardin botanique, d'une rencontre avec un chimpanzé ou encore d'un baptême de l'air. Loin de l'image d'un cinéaste surtout intéressé par les figures de surhomme, *Au pays du silence et de l'obscurité* est un merveilleux poème dédié à tous ceux qui vivent « loin du soleil ».

1971 / ALLEMAGNE / DURÉE : 85' / COULEUR / FORMAT RESPECTÉ 1.37 /
MONO / VERSION ORIGINALE ALLEMANDE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

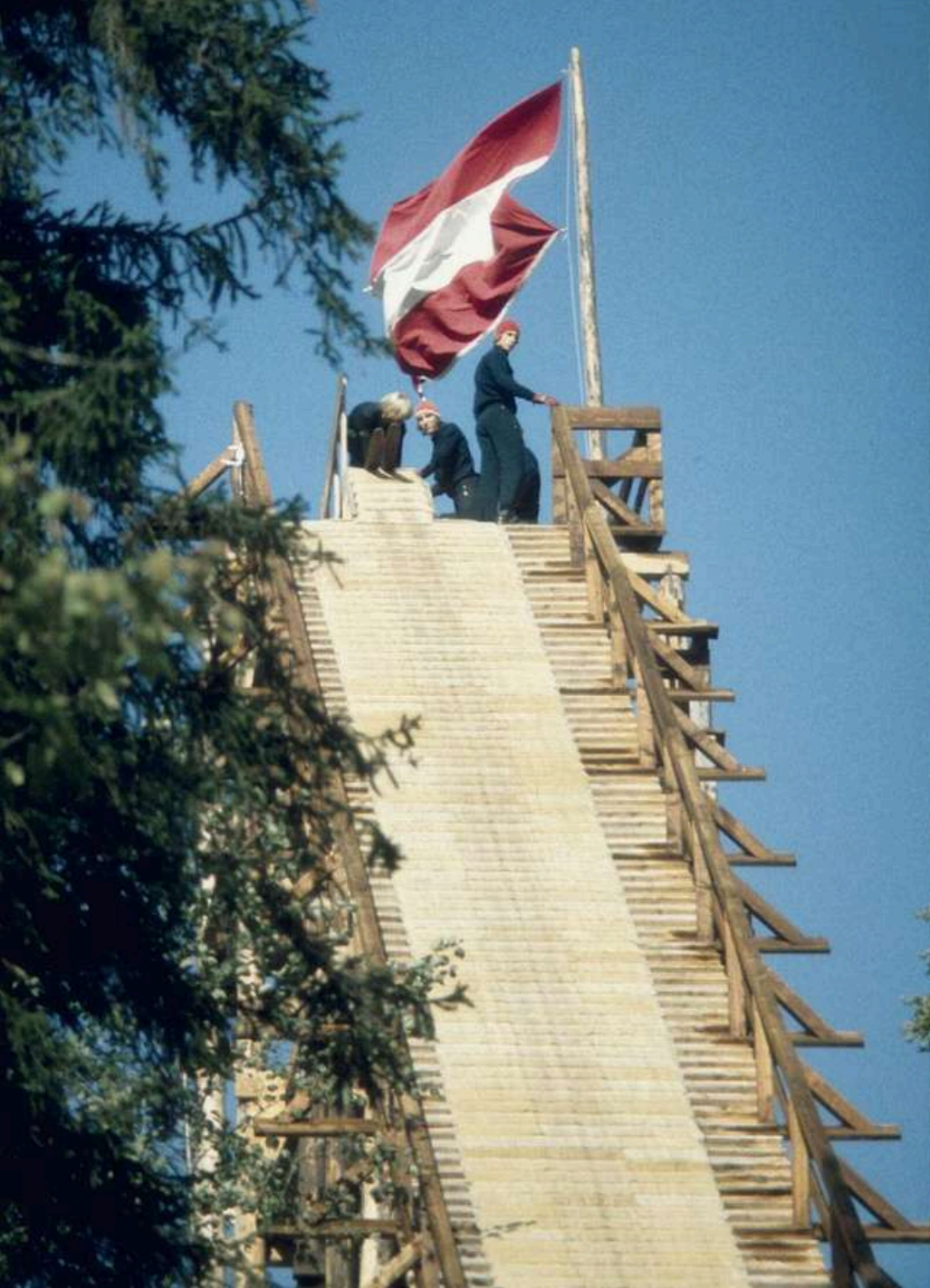

LA GRANDE EXTASE DU SCULPTEUR SUR BOIS STEINER (DIE GROSSE EKSTASE DES BILDSCHNITZERS STEINER)

Werner Herzog eut un temps le projet de devenir champion de saut à ski. En 1974, il accompagne lors de plusieurs compétitions le Suisse Walter Steiner, Sculpteur sur bois et *recordman* du monde. Scandé par de lents et sublimes ralentis, ce documentaire est un hommage à l'envol et à l'un des sports particulièrement chers au cœur du cinéaste. Dans le même temps, *la grande extase du sculpteur sur bois Steiner* constitue une réflexion bouleversante sur les risques du métier, le danger de sauter trop haut et trop loin... C'est à travers eux que Herzog précise sa description de la puissance et de l'héroïsme comme don et comme gloire, mais aussi comme handicap, inadaptation à un monde qui, au fond, n'en veut pas.

1973 / ALLEMAGNE / DURÉE : 45' / COULEUR / FORMAT RESPECTÉ 1.37 /
MONO / VERSION ORIGINALE ALLEMANDE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS

CŒUR DE VERRE (HERZ AUS GLAS)

Herzog a déjà tourné dans sa Bavière natale (notamment *L'Énigme de Kaspar Hauser*), mais sans doute pas avec la même charge personnelle. Quand bien même *Cœur de verre* se déroule au XVIIIe siècle, il s'agit d'invoquer des paysages et un imaginaire qui ont imprégné la jeunesse du cinéaste ce que le recours à l'hypnose (à laquelle ont été soumis la plupart des acteurs) ne dément pas. Le personnage central du film est une figure populaire du folklore bavarois, Hias, un vacher extralucide. Le dernier recours pour un village dont l'existence dépend d'une manufacture de verre, à l'arrêt depuis qu'a été perdue la formule de son produit phare. Le voyant parviendra-t-il à la retrouver ? Indifférent à cette tâche immédiate, Hias clame la fin du monde, tandis que les villageois, autour de lui, s'enfoncent dans une transe collective. La Bavière, terre sorcière ? Mais oui.

Avec Josef Bierbichler, Stefan Güttler, Clemens Scheitz,
Sonja Skiba, Wolf Albrecht...

**1976 / ALLEMAGNE / DURÉE : 95' / COULEUR / FORMAT RESPECTÉ 1.66 /
DUAL MONO / VERSION ORIGINALE ALLEMANDE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS**

WOYZECK

Woyzeck est tourné en seulement dix-huit jours dans la foulée de *Nosferatu*, dont il emploie l'équipe technique et l'un des décors (la ville tchèque de Telč). Sans souffler, Herzog se mesure à une autre figure canonique de la culture allemande : le film adapte une pièce illustre du théâtre romantique, laissée inachevée par Büchner à sa mort, en 1837. Dans une ville de garnison, au XIXe siècle, le soldat Woyzeck est piétiné par ses supérieurs (et littéralement durant le générique). Victime-née, il en vient à comprendre que sa femme le trompe avec le tambour-major – c'est l'humiliation de trop. Herzog prouve à nouveau combien les fiers-à-bras mégalos ne monopolisent pas son imaginaire : Woyzeck sait que le monde ne lui est pas promis, ne rêve d'aucune consécration, mesure en permanence sa vulnérabilité et celle de ses semblables aveuglés. S'il mord, ce n'est pas pour conquérir mais en un ultime réflexe de survie – telle une pauvre couleuvre sur laquelle on viendrait de marcher.

Avec Klaus Kinski, Eva Mattes, Wolfgang Reichmann, Willy Semmelrogge, Josef Bierbichler...

**1979 / ALLEMAGNE / DURÉE : 80' / COULEUR / FORMAT RESPECTÉ 1.66 /
DUAL MONO / VERSION ORIGINALE ALLEMANDE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS**

FITZCARRALDO

Dix ans après *Aguirre*, retour en Amazonie avec Klaus Kinski, pour le nouveau tableau d'une mégalomanie, mais d'une espèce très différente. Dans *Aguirre*, elle confinait à l'asphyxie et à l'implosion. La mégalomanie de Fitzcarraldo est, elle, plus joyeuse et centrifuge, s'exprime dans le trop-plein, l'explosion. Dans le far-west péruvien de la fin du XIXe siècle, en pleine ruée vers l'or vert (le caoutchouc), l'impulsif Fitzcarraldo rêve d'édifier un opéra dans la ville d'Iquitos, en pleine Amazonie. Pour le financer, il décide d'investir dans l'hévéa, en acquérant une concession de terres encore abordables car difficiles d'accès. Qu'à cela ne tienne : on transfèrera un bateau à vapeur d'un cours d'eau à l'autre en le faisant glisser sur les deux versants d'une colline. Herzog s'astreindra à réaliser cet exploit sans trucage – ce qui fera fuir les investisseurs américains de la Fox, sidérés par tant d'appétence pour le désastre organisé.

Avec Klaus Kinski, Claudia Cardinale, José Lewgoy,
Miguel Angel Fuentes, Paul Hittscher...

**1982 / ALLEMAGNE - PÉROU / DURÉE : 157' / COULEUR / FORMAT RESPECTÉ
1.85 / DUAL MONO VERSION / ORIGINALE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS**

LES CLOCHES DES PROFONDEURS (GLOCKEN AUS DER TIEFE - GLAUBE UND ABERGLAUBE IN RUSSLAND)

Herzog n'a jamais clairement dit s'il avait la foi. Il a raconté avoir rencontré Jésus étant enfant, avoir souvent prié, l'extase est un de ses thèmes favoris, mais croire en Dieu ? Ce rapport oblique à la religion explique peut-être l'étrange beauté sans phrase des *Cloches des profondeurs*. Le cinéaste y inventorie un ensemble de pratiques et de superstitions mystiques en Russie : reptation sur l'eau gelée d'un lac ; rituels de guérison ; projectionniste reconverti en sonneur de cloches ; sosie de Jésus ouvrant large les bras ; légende de la cité engloutie de Kitej... Herzog ne dira pas ce qu'il pense de tout cela. Plus le temps passe, plus il paraît en effet détaché. Tout juste tempère-t-il parfois sa neutralité d'une touche d'ironie à peine perceptible.

**1993 / ALLEMAGNE - USA / DURÉE : 63' / COULEUR, N&B / FORMAT RESPECTÉ
1.37/ DUAL MONO/ VERSION ORIGINALE ALLEMANDE SOUS-TITRÉE FRANÇAIS**

FILMOGRAPHIE

LES ODYSSÉES DE WERNER HERZOG : LE RÊVE

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', 35mm

Fata morgana, 1971, 76', 35mm

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

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

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 (Echos 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, 63', 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