

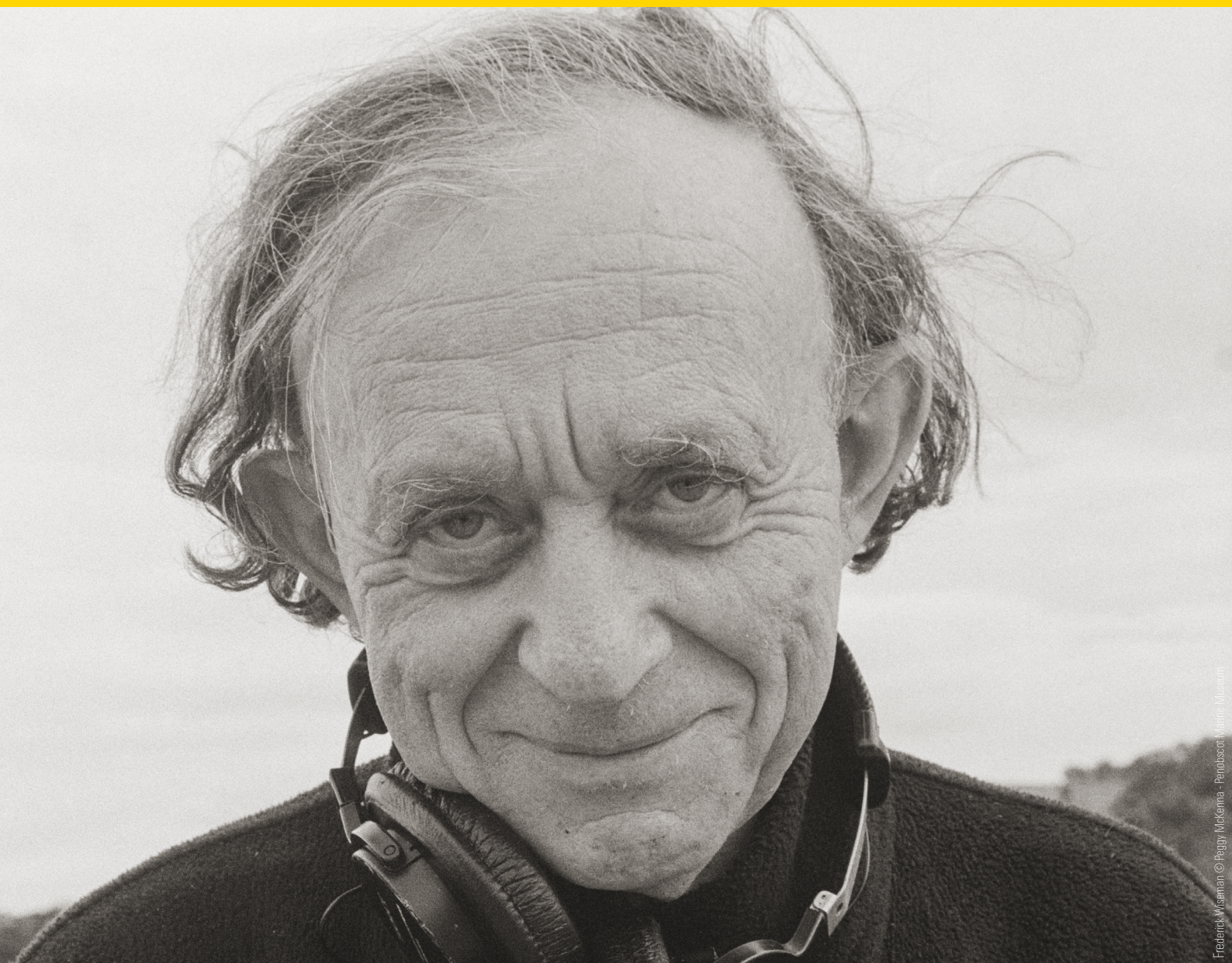
LA CINÉMATHÈQUE DU DOCUMENTAIRE À LA BPI

FREDERICK WISEMAN

NOS HUMANITÉS

RÉTROSPECTIVE INTÉGRALE DU 9 SEPTEMBRE 2024 AU 31 MARS 2025

CHAPITRE 1 DU 9 SEPTEMBRE 2024 AU 20 DÉCEMBRE 2024

Frederick Wiseman © Peggy McKenna - Periscope Films

LA CINÉ
MATHÈQUE
DU
DOCUMENTAIRE

Bibliothèque publique
d'information
Centre Pompidou

DOSSIER DE PRESSE

Bibliothèque publique
d'information
Centre Pompidou

Bibliothèque publique d'information /
Centre Pompidou
75197 Paris Cedex 04

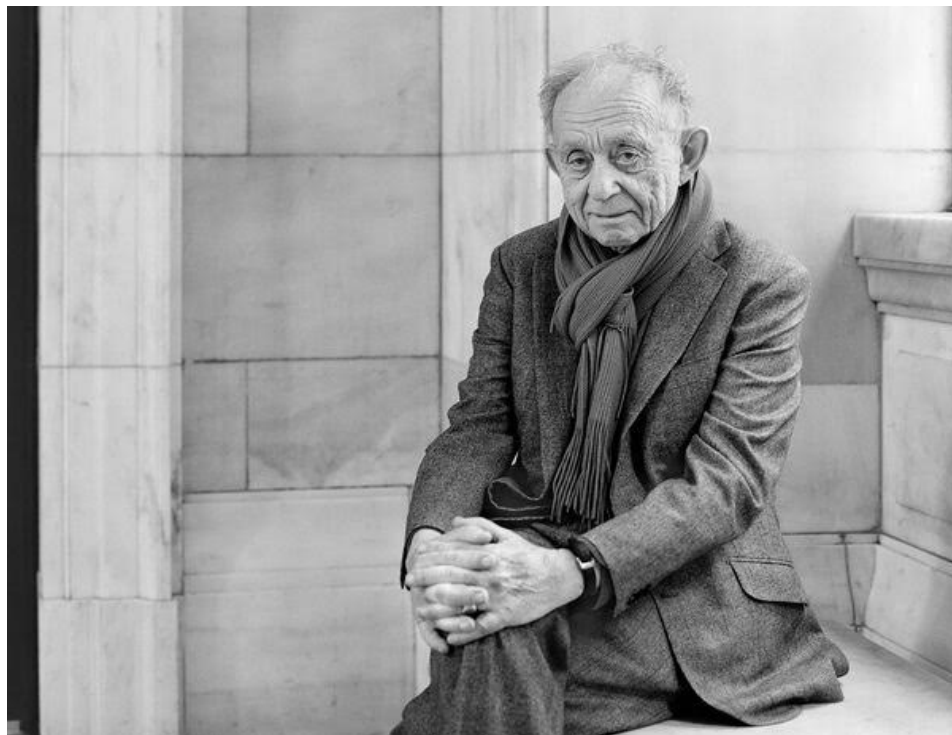
Contact presse
Viviana Andriani
viviana@rv-press.com

Contact communication
Cinémathèque du documentaire à la Bpi
Carla Le Touzé
chargée de communication
carla.le-touze@bpi.fr

Programmations organisées
par la Bibliothèque publique d'information
dans le cadre de La cinémathèque du documentaire
à la Bpi

Programmeur de la rétrospective [Arnaud Héé](#)
Responsable de la programmation [Julien Farenc](#)

En collaboration avec :

© Wolfgang Wesener

FREDERICK WISEMAN NOS HUMANITÉS

RÉTROSPECTIVE INTÉGRALE DU 9 SEPTEMBRE 2024 AU 31 MARS 2025

CHAPITRE 1 DU 9 SEPTEMBRE 2024 AU 20 DÉCEMBRE 2024

En présence du cinéaste et de nombreux invités, cette rétrospective sera la toute première au monde à se faire à partir des 33 restaurations réalisées ces dernières années, un grand privilège pour le public de La cinémathèque du documentaire à la Bpi, dans les salles du Centre Pompidou jusqu'en décembre, avant que la seconde partie ne se déroule dans notre futur lieu.

SOMMAIRE

P.4 LA RÉTROSPECTIVE

L'ÉVÉNEMENT DES RESTAURATIONS
UNE RÉTROSPECTIVE AU LONG COURS
NOS HUMANITÉS

P.6 LA PROGRAMMATION DE L'AUTOMNE

AU NOM DE LA LOI
SAVOIRS : CARCANS ET TEMPLES
LA PART ANIMALE
THÉÂTRE DES OPÉRATIONS
TERRITOIRES/COMMUNS
RICHES/RAPPORTS DE CLASSES
ARTS NOBLES ET NOBLES ARTS
RES PUBLICA

P.10 LES SÉANCES SPÉCIALES

OUVERTURE DE LA RÉTROSPECTIVE
MASTER CLASSE
LES SÉANCES HORS-LES-MURS

P.12 LES ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE LA RÉTROSPECTIVE

UNE SORTIE NATIONALE : «IL ÉTAIT UNE FOIS L'AMÉRIQUE»
LE «CATALOGUE WISEMAN»
DES ÉVÉNEMENTS EN FRANCE
UN SÉMINAIRE CONSACRÉ À FREDERICK WISEMAN

P.14 FREDERICK WISEMAN

BIOGRAPHIE
UNE MÉTHODE, DES PRINCIPES

P.17 À SUIVRE : L'HIVER 2025

L'ÉVÉNEMENT DES RESTAURATIONS

Un travail fructueux entre Zipporah Films et Météore Films rend possible cette rétrospective française. Elle constitue un événement cinématographique majeur puisqu'elle sera la première au monde suite à la restauration d'une grande partie de l'œuvre. D'autres sont annoncées, au Lincoln Center à New York, à l'**American Cinematheque à Los Angeles**.

Ces cinq dernières années, 33 films de Frederick Wiseman réalisés entre 1967 et 2006 ont en effet été restaurés en 4K à partir du négatif image 16mm et du son original par Zipporah Films, en association avec Steven Spielberg, avec la participation de la Bibliothèque du Congrès de Washington. Les travaux de numérisation et d'étalonnage ont été menés aux laboratoires Du Art et Goldcrest à New York, l'étalonnage et la restauration effectués par Jane Tolmachyov, sous la supervision de Frederick Wiseman et la direction de production de Karen Konicek (Zipporah Films).

UNE RÉTROSPECTIVE AU LONG COURS

Nous dévoilerons 25 films à l'automne 2024, projetés trois fois afin de faciliter le suivi de la rétrospective. Cinq séances se dérouleront hors-les-murs, en partenariat avec La Maison européenne de la photographie, La Cité de l'architecture et du patrimoine et l'American Library in Paris.

Suivront 20 films à l'hiver 2025, montrés à trois reprises également.

NOS HUMANITÉS

« Nos humanités », tel est le sous-titre de cette rétrospective. Wiseman compose de film en film une fresque dédiée aux êtres qui peuplent la quarantaine de lieux explorés : leurs grandeurs et leurs petitesse, leurs ressorts et leurs défaites, leur élévation et leur impuissance. Cet intitulé vient souligner l'inépuisable richesse d'une filmographie en forme d'encyclopédie de l'humain, par laquelle on cultive son regard, son esprit et sa pensée, on accède à une somme impressionnante d'expériences, de connaissances. Fréquenter, arpenter cette œuvre, c'est "faire ses humanités".

La comédie humaine wisemanienne s'écrit donc depuis 1967, avec une fascination pour les scènes et les coulisses où se déroulent les existences ordinaires. Elle naît d'une immense curiosité, d'un admirable entêtement, d'un humanisme empathique mêlé à une ironie impitoyable. Tout ceci est le moteur de la complexité du monde dont il rend compte si profondément, jusqu'au vertige. Les lieux et les êtres de cette fresque unique appartiennent à une géographie surtout étasunienne et occidentale, c'est pourtant bien une expérience universelle qui transite par eux. Le métier de vivre est toujours singulier, mais il y a bien une seule et même espèce humaine dans le regard et l'écoute de Frederick Wiseman.

Les 25 films de l'automne sont répartis dans huit ensembles. Les projections se feront pour certaines en présence de Frederick Wiseman, qui donnera une master classe le 28 septembre. De nombreux invités se chargeront de présenter les films, notamment les cinéastes Claire Simon, Dyana Gaye, Nicolas Philibert, Luc Moullet, Yolande Zauberman, Florence Seyvos, Laetitia Mikles, Linda de Zitter, Mikael Buch, Nicolas Saada, Matthieu Bareyre...

16 des 25 films seront montrés dans la version restaurée 4K (indiqués ci-dessous : VR4K)

AU NOM DE LA LOI

De formation juridique, Frederick Wiseman n'a pas manqué d'arpenter ce territoire - c'est en professeur de droit qu'il a découvert le cadre de *Titicut Follies*, son premier film, la prison-asile de Bridgewater, où il emmenait ses étudiants. Tous les films ayant pour cadre la question de la justice et de la loi ne sont pas aussi pamphlétaires que cette œuvre initiale. Sans perdre de vue une perspective critique, *Law and Order* rend compte de la complexité de la position de "gardien de la paix". Et dans *Juvenile Court*, l'institution judiciaire donne son meilleur pour protéger l'enfance.

***Titicut Follies* (1967, noir et blanc, 1 h 24 min, VR4K) / *Law and Order* (1969, noir et blanc, 1 h 21 min, VR4K) / *Juvenile Court* (1973, noir et blanc, 2 h 24 min, VR4K)**

SAVOIRS : CARCANS ET TEMPLES

L'école a logiquement intégré le premier cycle de l'œuvre de Frederick Wiseman sur les institutions coercitives. *High School* ne montre rien d'autre qu'un lieu d'enfermement, dont le miroir est sans doute *Basic Training* qui porte sur la formation et l'instruction militaire (cf. « Théâtre des opérations »). Les lieux d'apprentissage et de savoir reviennent dans la filmographie, cette fois pour mettre en valeur leurs vertus émancipatrices, leur utilité sociale et leur caractère d'utopie concrète : un lycée alternatif, une université publique, une bibliothèque.

***High School* (1968, noir et blanc, 1 h 15 min, VR4K) / *High School II* (1994, couleur, 3 h 40 min, VR4K) / *At Berkeley* (2013, couleur, 4 h 04 min) / *Ex Libris : The New York Public Library* (2017, couleur, 3 h 17 min)**

Ex Libris : New York Public Library (2017) © Météore films

LA PART ANIMALE

Les animaux sont ici successivement des cobayes (*Primate*), des produits de consommation (*Meat* mais aussi *Zoo*), les objets d'une mise en scène et en spectacle (*Zoo*). Dans tous les cas, les animaux se trouvent dans une situation d'aliénation, de réification, mais Wiseman, qui se défend d'une forme de militantisme pour la condition animale, met avant tout en scène le contact, le rapport aux contours incertains avec l'espèce humaine.

***Primate* (1974, noir et blanc, 1 h 45 min, VR4K) / *Meat* (1976, noir et blanc, 1 h 53 min, VR4K) / *Zoo* (1992, couleur, 2 h 10 min, VR4K)**

THÉÂTRES DES OPÉRATIONS

La Guerre du Vietnam est une prégnante toile de fond de l'œuvre dans les années 1960 et 1970, *Basic Training* constituant le plus explicite. Dans les films mettant en scène l'institution militaire (auquel on aurait pu associer *Canal Zone* – cf. « Topographie »), Wiseman sonde la façon dont les États-Unis se projettent hors de leur territoire - la Guerre froide étant l'autre toile de fond. La puissance formelle de *Basic Training* impressionna un certain Stanley Kubrick, qui, préparant *Full Metal Jacket*, en demanda une copie, qu'il garda jalousement deux ans. Et dans *Missile*, n'est-ce pas l'ombre du Docteur Folamour qui plane?

***Basic Training* (1971, noir et blanc, 1 h 29 min, VR4K) / *Sinai Field Mission* (1978, noir et blanc, 2 h 07 min, VR4K) / *Manoeuvre* (1979, noir et blanc, 1 h 55 min, VR4K) / *Missile* (1987, couleur, 1 h 55 min, VR4K)**

TERRITOIRES/COMMUNS

On a rassemblé ici des films se déroulant sur des territoires précisément délimités, de natures, d'enjeux et de dimensions différentes, des lieux de convergence humaine, des cadres où se définit et redéfinit la communauté, où se joue l'idée de commun : Panama et son fameux canal sous tutelle américaine, l'espace vert emblématique de New York, un quartier multiculturel en voie de gentrification dans la même ville.

***Canal Zone* (1977, noir et blanc, 2 h 54 min, VR4K) / *Central Park* (1989, couleur, 2 h 56 min, VR4K) / *In Jackson Heights* (2016, couleur, 3 h 10 min)**

RICHES/RAPPORTS DE CLASSES

À l'orée des années 1980, dans un art du contrepied qu'il aime pratiquer, il inaugure un cycle chez « les heureux du monde », comme l'écrivit Philippe Pilard. Il sonde l'Amérique reaganienne, celle des yuppies, des vainqueurs d'un néo-libéralisme décomplexé. On a alors pu lire ou entendre qu'il s'agissait d'une trahison du cinéaste, alors qu'il est évident qu'il se déplace pour révéler autrement (mieux ?) les déséquilibres, la violence d'une société qui n'a rien de fluide et d'harmonieuse.

***Model* (1980, noir et blanc, 2 h 09 min, VR4K) / *The Store* (1983, couleur, 1 h 58 min, VR4K) / *Racetrack* (1985, noir et blanc, 1 h 54 min, VR4K)**

ARTS NOBLES ET NOBLES ARTS

Wiseman voue un amour à la culture et à l'art en général, il est un grand arpenteur de musées, un spectateur passionné de spectacles vivants depuis sa jeunesse, à l'occasion comédien et metteur en scène de théâtre. L'ensemble ici met en valeur une conception large et ouverte des arts. Et si les œuvres de la National Gallery répondent aux canons d'un art classique et légitime présenté dans un écrin muséal, dans le regard du cinéaste, la boxe constitue un art chorégraphique, rythmique et musical. Quant à la cuisine des Troisgros, elle est conçue par des artistes dans leur atelier, qui ont auparavant constitué leur palette.

***Boxing Gym* (2010, couleur, 1 h 31 min) / *National Gallery* (2014, couleur, 2 h 54 min) / *Menus-Plaisirs - Les Troisgros* (2023, couleur, 4 h)**

Boxing Gym (2010) © Météore films

RES PUBLICA

Depuis son tout premier film, Wiseman s'applique souvent avec un entêtement admirable à, par les moyens du cinéma, mettre, par les moyens du cinéma, l'action publique sur la place publique, dans une logique qui trouve ses origines dans le Premier amendement de la Constitution garantissant la liberté d'informer et d'expression. Beaucoup de ses films portent ainsi sur les « affaires de la cité », mais *State Legislature* et *City Hall* constituent deux plongées fascinantes dans celles-ci. Deux films précieux alors que les États-Unis élisent dans un contexte tendu leur président le 5 novembre 2024.

***State Legislature* (2007, couleur, 3 h 37 min, VR4K) / *City Hall* (2020, couleur, 4**

OUVERTURE DE LA RÉTROSPECTIVE

Projection de *Law and Order*, 1969, noir et blanc, 1 h 21 min

En présence de Frederick Wiseman

Lundi 9 septembre à 20h

Frederick Wiseman à propos de *Law and Order* :

« La police est l'expression de l'humanité. Ils découlent de nous et leur brutalité est notre brutalité. Si vous avez des idées préconçues sur les flics, vous incluez ce qui vous correspond. Moi je n'ai plus eu d'idées après 15 quinze minutes, alors j'ai inclus l'acte de gentillesse aussi bien que l'acte de brutalité. » (F. Wiseman)

MASTER CLASSE

Le cinéaste revient sur sa carrière, ses recherches, sa démarche à partir d'images et d'extraits de ses films.

Rencontre modérée par **Charlotte Garson** (rédactrice en chef adjointe des *Cahiers du cinéma*, elle s'est entretenue avec le cinéaste pour l'émission de France Culture "À voix nue" en 2006.)

Samedi 28 septembre à 16h

LES SÉANCES HORS LES MURS

Trois partenaires hors-les-murs accueilleront des projections : la **Maison européenne de la photographie**, **La Cité de l'architecture et du patrimoine** et **l'American Library in Paris**.

On pourra y assister à des séances de *Central Park*, *Zoo*, *Menus-Plaisirs - Les Troiscros*, *The Store* et : *The New York Public Library*.

UNE SORTIE NATIONALE : « IL ÉTAIT UNE FOIS L'AMÉRIQUE »

Trois films inédits, dans leur version restaurée : Law and Order (1969), Hospital (1970) et Juvenile Court (1973). Sortie nationale le 11 septembre par Météore Films.

Ces films nous immergent au cœur des institutions policière, hospitalière et judiciaire : le commissariat d'Admiral Street à Kansas City (Missouri), le Metropolitan Hospital Center de Manhattan (New York), le tribunal pour enfant de Memphis and Shelby County (Tennessee).

Le cinéma de Frederick Wiseman est pour une grande part une ample chronique des États-Unis travaillée par le contexte politique, culturel et social, particulièrement tendu à la charnière des années 1960 et 1970. Précieuse archive de cette époque, ces mêmes films frappent aujourd'hui par leur actualité brûlante dans un pays extrêmement clivé, qui va élire le 5 novembre son prochain président. Ils éclairent avec acuité, de façon crue, le turbulent présent américain.

LE « CATALOGUE WISEMAN »

Météore Films compte désormais 39 films de Frederick Wiseman à son catalogue, dont 33 dans leur version restaurée, c'est un moment important pour la visibilité et la diffusion dans les meilleures conditions de l'ensemble de l'oeuvre.

DES ÉVÉNEMENTS EN FRANCE

Le festival du cinéma américain de Deauville rendra hommage à Frederick Wiseman lors de sa 50e édition

À Nantes, le Cinématographe organise une "année Wiseman" : une intégrale de l'oeuvre montrée à raison d'une projection par semaine.

D'autres rétrospectives consacrées à l'oeuvre de Frederick Wiseman, partielles ou intégrales, se tiendront dans de nombreuses villes de France, comme à Rennes, Toulouse, Bordeaux ou Saint-Nazaire.

BIOGRAPHIE

Cinéaste américain né en 1930 à Boston, Frederick Wiseman est diplômé en droit en 1954 à la Yale Law School. Wiseman affirme dès son premier film documentaire, *Titicut Follies* en 1967, ses principes de base : l'absence d'interviews, de commentaire off et de musiques additionnelles. Le montage, qu'il effectue lui-même, est une étape importante du processus de création de ses films et dure en général 12 mois.

Son oeuvre compose un portrait mosaïque de la société contemporaine, des États-Unis, de la France et de leurs institutions. Une véritable conscience du politique traverse cette oeuvre essentielle que l'on peut sans aucun doute considérer comme « un seul et très long film qui durerait plus de 100 heures ».

Frederick Wiseman a également dirigé deux films de fiction *La dernière lettre* en 2002 et *Un couple* en 2022 ; il a aussi travaillé pour le théâtre. À Paris, il a mis en scène *La belle d'Amherst*, pièce de William Luce sur la vie d'Emily Dickinson et deux pièces à la Comédie Française : *Oh les beaux jours* de Samuel Beckett et *La dernière lettre*, d'après un chapitre du roman de Vassili Grossman, *Vie et destin*. Son film *Welfare* a été adapté au théâtre par Julie Deliquet, spectacle qui a fait l'ouverture du festival d'Avignon 2023.

Frederick Wiseman a obtenu de nombreuses récompenses, parmi lesquelles figurent quatre Emmys, un Lion d'or pour l'ensemble de sa carrière au festival de Venise en 2014, ainsi qu'en 2016, un Oscar d'honneur de la part du Conseil des gouverneurs de l'académie des arts et des sciences du cinéma américain. En 2021, il reçoit de la SRF le Carrosse d'or pour l'ensemble de sa carrière lors du festival de Cannes.

Dès 1971 afin de se garantir une indépendance de création, il crée sa propre société de production et de distribution Zipporah Films.

High School (1968) © Météore films

WISEMAN : UNE MÉTHODE, DES PRINCIPES

Titicut Follies (1969) © Météore films

Dès *Titicut Follies*, Frederick Wiseman choisit la position de preneur de son au tournage, immuable depuis. Cela le rend évidemment actif lors des tournages très intenses, mais aussi en quelque sorte spectateur et témoin des scènes, moins "aveugle" en tout cas qu'un opérateur de prise de vues. Il est aussi, dès *Titicut Follies*, le monteur de ses films, ce qu'il n'a jamais cessé d'être, une activité qu'il n'envisage qu'en solitaire. Il s'agit de l'étape décisive de mise en forme, structuration du film à partir de l'importante matière accumulée au tournage.

Partant des possibilités données par le cinéma direct (caméra et équipe légères, son synchrone), il conteste l'idée de "cinéma vérité" en lui opposant celle de "reality fiction". Dès les prémices de l'œuvre, il affirme un style : pas d'entretien, pas d'autres repères chronologiques que le présent du tournage, pas de commentaire. Les films se fondent sur l'agencement de séquences qui dialoguent entre elles, par contrastes, par contrepoint, dessinant un champ de complexité dont le sens appartient aux spectatrices et spectateurs.

Le style Wiseman ne se limite pas à une méthode mais se définit aussi par une très grande expressivité visuelle, une intense sensibilité pour les visages, les corps - statiques ou en mouvement -, le paysage, la lumière. Frederick Wiseman n'est pas un discoureur, il est un formaliste, de l'image, de la mise en scène, du montage bien entendu, mais également du son, extrêmement élaboré.

FREDERICK WISEMAN, NOS HUMANITÉS **CHAPITRE 2 DE JANVIER À MARS 2025**

IL ÉTAIT UNE FOIS EN ALABAMA :

Blind (1986, 2 h 12 min , VR4K) / *Deaf* (1986, 2 h 44 min , VR4K) / *Adjustment and Work* (1986, 2 h , VR4K) / *Multi-handicapped* (1986, 2 h 06 min , VR4K)

TOPONYMES :

Aspen (1991, 2 h 26 min) / *Belfast, Maine* (1999, 4 h 08 min , VR4K) / *Monrovia, Indiana* (2018, 2 h 23 min)

SEUIL ET AU-DELÀ :

Hospital (1970, 1 h 24 min , VR4K) / *Essene* (1972, 1 h 26 min , VR4K) / *Near Death* (1999, 5 h 58 min , VR4K)

TRILOGIE EN-DANSÉE :

Ballet (1995, 2 h 50 min , VR4K) / *La Danse, le ballet de l'Opéra de Paris* (2009, 2 h 38 min , VR4K) / *Crazy Horse* (2011, 2 h 14 min)

LES DAMNÉS DE LA TERRE :

Welfare (1975, 2 h 47 min , VR4K) / *Public Housing* (1997, 3 h 15 min , VR4K) / *Domestic Violence 1* (2001, 3 h 16 min , VR4K) / *Domestic Violence 2* (2002, 3 h 16 min , VR4K)

EN SCÈNE ! :

La Comédie française ou l'amour joué (1996, 3 h 43 min , VR4K) / *La dernière lettre* (2002, 1 h 01 min , VR4K) / *Un couple* (2022, 1 h 03 min)