

Pedro Costa en personne

Caravage du cinéma et alchimiste de la résistance

En partenariat avec Ciné-Art Metz et en collaboration avec le Centre Culturel Portugais – Camões

« Le cinéma est dans le quotidien et non pas extérieur à ça. » (Pedro Costa)

« Cinéaste de l'obscur, Pedro Costa est toujours sur cette frontière fragile entre fiction et documentaire anthropologique, privilégiant le travail avec des communautés, des travailleurs immigrés plutôt qu'avec des comédiens professionnels. Ses images, dont les clairs obscurs rappellent *Le Caravage*, ses personnages, issus des communautés défavorisés à qui il donne voix à travers ses fictions, marquent profondément, imposent son style. » (*Saison France Portugal*)

« A daily work ethic informs each decision regarding the frame or the lighting, and searches every face or word, with the same emotional gravity, the same seriousness, so that the film's rhythm is perfectly attuned to the rhythm of life. These are monumental, hieratic, and feverish films, realized with ceremonial rigor. » (*Criterion*)

« Est-il cinéaste, anthropologue, peintre ou photographe ? Les images de Pedro Costa, ont ce statut indéfini qui fait de chacun de ses films un trésor iconographique, nourri de multiples références – le cinéma, John Ford, Kenji Mizogushi, Mikio Naruse, mais aussi la littérature, William Faulkner... » (*Le Monde*)

Ce programme est organisé en partenariat avec Cine-Art Metz au cinéma Klub a Metz ou Pedro Costa et Jacques Lemièrre seront présents le mardi 31 janvier et le vendredi 3 février 2023.

Me 01 | 02 à 19h00

En présence de Pedro Costa

Vitalina Varela

Portugal 2019 | vostf | 124' | c | De : Pedro Costa | Avec : Vitalina Varela, Ventura, Manuel Tavares Almeida

Le parcours intime d'une femme alors que celle-ci se rend au Portugal afin de retrouver un mari qui l'a abandonnée quarante ans plus tôt.

« Après deux films consacrés à l'auguste maçon Ventura, Costa fait retour à la femme. A sa tristesse majestueuse. A sa vitalité cachée, rayonnante. Vitalina Varela est son nom qui sonne comme celui d'une super-héroïne, ce qu'elle est à sa manière, sans doute plus substantiellement que Wonder Woman. » (*Le Monde*)

« Un film à la fois étouffant et immense, dont on sort épuisé et exalté, qu'on traverse moins qu'il ne nous traverse. » (*Libération*)

« Grand livre d'images filmique, *Vitalina Varela* compose chacun de ses plans comme des tableaux, avec des contrastes d'une extraordinaire profondeur entre des fonds et des extrémités de cadres baignant dans l'obscurité et des visages ou des éléments de décor intensément éclairés afin de ne rien faire ressortir, hormis l'essentiel. Dans cette atmosphère morbide où chaque silence se révèle bien plus étouffant que les dialogues, la caméra, immobile, observe ses personnages se mouvoir dans la plus extrême lenteur, l'économie de mouvement renforçant l'importance de chaque geste et de chaque image. » (*culturopoing.com*)

► **Suivi d'une rencontre avec Pedro Costa, modérée par Jacques Lemièrre (spécialiste du cinéma portugais)**

Je 02 | 02 à 19h00

Great Restorations, en présence de Pedro Costa

Le Sang

O **Sangue** Portugal 1989 | vostf | 95' | c | De : Pedro Costa | Avec : Pedro Hestnes, Ines de Medeiros, Nuno Ferreira

Deux enfants gardent le secret sur les absences répétées de leur père. À force de vouloir survivre à leur secret, ils finissent par se perdre.

« Attention chef-d'œuvre. Une balade poétique et hallucinée dans un no man's land nocturne au bord du Tage. » (*L'Humanité*)

« A la fois primitif et moderne, lyrique et retenu, irréductible aux références et aux clichés, *Le Sang* est une splendeur absolue, une œuvre d'une beauté à couper le souffle. » (*Les Inrockuptibles*)

« Un noir et blanc sombre comme la nuit dans laquelle le film se déroule principalement, pour montrer les fantômes qui accompagnent les personnages des deux frères et de la fille qui les rejoint. L'acteur Pedro Hestnes ouvre le film dans l'un des plus beaux plans du cinéma portugais. » (*Cinemateca portuguesa*)

► **Suivi d'une rencontre avec Pedro Costa, modérée par Jacques Lemièrre (spécialiste du cinéma portugais)**

Ma 07 | 02 à 20h30

Ossos

Portugal 1997 | vostf | 94' | De : Pedro Costa | Avec : Vanda Duarte, Nuno Vaz, Mariya Lipkina, Isabel Ruth

Estrela d'Africa, un quartier créole aux frontières de Lisbonne. Un petit enfant, vieux de quelques jours, va survivre à plusieurs morts.

« Le film est comme la vie de ses protagonistes, dur, pourtant il a une force d'espoir, car elles continuent de lutter malgré les épreuves. » (*Le Zata*)

« Un cinéma qui est sans doute l'un des germes du cinéma moderne futur et que partagent quelques cinéastes éparpillés aux quatre coins de la planète. Si les cinéastes comme Costa ne faisaient pas du cinéma, ils seraient moines ou junkies, ou depuis beau temps défenestrés. » (*Libération*)

« One of the most beautiful films of the nineties, exemplifying a current of the era's auteurist cinema yet already reaching beyond it. » (*Criterion*)

« An austere melodrama of tragedy and revenge, relentlessly bleak but dazzlingly presented and staged in a stylized manner. » (*Jorge Mourinha, The Flickering Wall*)

Ma 14 | 02 à 18h30

Où gît votre sourire enfoui ?

Portugal-France 2001 | vo française | 102' | De : Pedro Costa | Avec : Jean-Marie Straub, Danièle Huillet

Pedro Costa suit les cinéastes français Danièle Huillet et Jean-Marie Straub pendant le montage de leur film *Sicilia !*.

« Le meilleur film jamais fait à propos du montage. » (*Jean-Luc Godard*)

« La beauté du film réside aussi dans sa propre gaieté. Les Straub deviennent les personnages d'une comédie conjugale particulière, qui dessine une relation singulière et vivante, dans l'accomplissement malgré tout joyeux d'une tâche noble et précise. » (*Le Monde*)

« Cette 'comédie du remontage' se calque sur la persévérance des cinéastes pour, dans la durée, faire émerger une forme, un sourire dans des yeux, et soulever la véritable nature de l'émotion cinématographique. » (*Les Inrockuptibles*)

« What emerges is an affectionate, humorous, and indelible image of profound kinship and creative symbiosis – an idiosyncratic, modern-day love story that fuses passion with politics and creativity with conviction. » (*Strictly Film School*)
