

RÉTROSPECTIVE HOU HSIAO-HSIEN

5 ŒUVRES DE JEUNESSE

CUTE GIRL 1980 – inédit

GREEN GREEN GRASS OF HOME 1982 – inédit

LES GARÇONS DE FENGKUEI 1983 – inédit

UN TEMPS POUR VIVRE, UN TEMPS POUR MOURIR 1985

POUSSIÈRES DANS LE VENT 1986

**DÉCOUVREZ 5 PREMIERS FILMS DU PIONNIER
DE LA NOUVELLE VAGUE TAÏWANAISE**

AU CINÉMA LE 3 AOÛT 2016
VERSIONS RESTAURÉES INÉDITES

Relations presse
CARLOTTA FILMS
Mathilde GIBAUT
Tél. : 01 42 24 87 89
mathilde@carlottafilms.com

Relations presse Internet
Élise BORGOBELLO
Tél. : 01 42 24 98 12
elise@carlottafilms.com

*Retrouvez toute notre actualité et nos visuels sur
www.carlottavod.com*

Programmation
CARLOTTA FILMS
Ines DELVAUX
Tél. : 06 03 11 49 26
ines@carlottafilms.com

Distribution
CARLOTTA FILMS
9, passage de la Boule blanche 75012 Paris
Tél. : 01 42 24 10 86 – Fax : 01 42 24 16 78

HOU HSIAO-HSIEN

---

5 FILMS MAJEURS DU MAÎTRE DE L'ÉPURE TAÏWANAIS

**DONT 3 TITRES INÉDITS EN FRANCE
POUR LA 1RE FOIS AU CINÉMA EN VERSION RESTAURÉE**

« Hou Hsiao-hsien, apparu comme par miracle,
était le grand cinéaste chinois qui avait toujours manqué. »

Olivier ASSAYAS

« Hou Hsiao-hsien est un narrateur de génie
qui transmet les souvenirs d'une nation à travers ses films. »

JIA Zhang-ke

Chef de file de la Nouvelle Vague taïwanaise, Hou Hsiao-hsien est aujourd'hui l'un des réalisateurs les plus importants de la scène cinématographique actuelle.

Né en 1947 en Chine du Sud, il déménage à Taïwan un an plus tard pour fuir la guerre civile opposant les troupes communistes menées par Mao Zedong aux nationalistes du Kuomintang. Sa famille s'installe à Fengshan, dans le sud de l'île. Il mène là-bas une vie de petit délinquant multipliant les quatre cent coups avec sa bande d'amis – comme le personnage d'Ah-ching dans son long-métrage autobiographique, *Les Garçons de Fengkuei*. C'est en faisant son service militaire à l'âge de 22 ans qu'il se passionne pour le cinéma, passant la majeure partie de ses permissions dans les salles obscures. À son retour dans la vie civile, il s'inscrit à l'Académie nationale des arts dramatiques de Taipei puis finit par entrer à la Central Motion Picture Corporation en tant que scénariste. Il travaille bientôt comme assistant (aussi bien au scénario qu'à la mise en scène) sur divers tournages, avant de se lancer lui aussi dans la réalisation.

Lorsqu'il débute dans les années 1980, l'époque est aux mélodrames et aux films d'action taïwanais influencés par les voisins chinois et japonais. Le cinéma de Hou Hsiao-hsien va apporter un souffle nouveau : il opte pour un style contemplatif privilégiant les plans-séquences, qui finiront par être sa marque de fabrique. Son cinéma est sans esbroufe, il cherche à coller au réel, dans la lignée du néoréalisme italien ou d'un Pialat. La beauté de ses films réside dans cette pureté, dans la justesse de son regard sur le monde, sur son pays et son histoire souvent schizophrénique.

L'œuvre de Hou Hsiao-hsien a évolué avec le temps – de ses premières comédies romantiques (*Cute Girl*) à sa quadrilogie autobiographique (*Poussières dans le vent*), jusqu'à son hommage récent au *wuxia* (*The Assassin*) –, mais le Taïwanais reste à jamais le cinéaste des illusions perdues. Cette rétrospective en 5 films (dont 3 inédits), centrée sur ses œuvres de jeunesse, le prouve de la plus belle des façons.

CUTE GIRL

**POUR SON PREMIER FILM, HOU HSIAO-HSIEN
SIGNE UNE COMÉDIE ROMANTIQUE AU STYLE DÉJÀ SINGULIER**

« Mes trois premiers films exprimaient les sentiments d'une manière complètement nouvelle. [...] Nous avons décidé de filmer les acteurs ensemble, selon une méthode proche à la fois du théâtre et de la vie. Le cinéma s'est ainsi brusquement trouvé modernisé. »

HOU Hsiao-hsien

Wenwen est une jeune fille de bonne famille promise au fils d'un riche industriel parti faire ses études en France. En attendant son retour, les parents de Wenwen se préparent activement pour les fiançailles. Mais celle-ci commence à douter de la vie toute tracée qui l'attend, et décide de partir quelque temps à la campagne, auprès de sa tante. Elle fait alors la connaissance de Daigang, séduisant géomètre venu faire des mesures dans le village...

C'est à l'âge de 32 ans que le Taïwanais Hou Hsiao-hsien tourne *Cute Girl*, son premier long-métrage, après avoir un temps exercé différents postes sur les plateaux de ses compatriotes cinéastes. Sa bonne connaissance du milieu lui est un véritable atout puisqu'il ne met que deux mois à écrire, tourner et monter *Cute Girl*. Cette comédie romantique évoque le célèbre *New York-Miami* de Frank Capra (1934) à travers l'histoire d'une jeune fille aisée qui décide de fuir son quotidien et fait la rencontre d'un homme de condition (apparemment) plus modeste qu'elle. Pour incarner les personnages principaux, Hou Hsiao-hsien engage deux grandes vedettes de l'époque : le Hongkongais Kenny Bee et la Taïwanaise Feng Fei-fei, qui interpréteront eux-mêmes les chansons du film. Le cinéaste poursuit ici la tradition des comédies romantiques taïwanaises de l'époque tout en y insufflant un souffle nouveau. Il se démarque déjà par son sens aigu de la composition – en particulier dans les scènes se déroulant à la campagne – et par son éloge de la lenteur qu'il poursuivra avec ses films suivants. Énorme succès lors de sa sortie à Taïwan en 1980, *Cute Girl* est pour la première fois visible en France, dans une splendide version restaurée !

CUTE GIRL

Jiu shi liu liu de ta

(1980, Taïwan, 90 mn, Couleurs, 2.35:1)

un film de HOU Hsiao-hsien

avec FENG Fei-fei, Kenny BEE, Anthony CHAN

scénario HOU Hsiao-hsien

directeur de la photographie CHEN Kun-hou

musique ZOU Hong-yuan

montage LIAO Ching-sung

produit par YIEH Chen-feng

réalisé par HOU Hsiao-hsien

UNE RESTAURATION DE CINEMATEK – LA CINÉMATHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE

GREEN GREEN GRASS OF HOME

UNE ŒUVRE TRANSITIONNELLE DANS LA CARRIÈRE DU CINÉASTE ENTRE LA COMÉDIE ROMANTIQUE ET LA CHRONIQUE RURALE

« Tous mes souvenirs de jeunesse sont des souvenirs de champs de cocotiers, d'arbres, de trains...
Ces souvenirs ont beaucoup trop compté pour qu'on ne les retrouve pas dans mes films. »

HOU Hsiao-hsien

Une institutrice de village déménage en cours d'année et se fait remplacer par son frère, Ta-nien, originaire de Taipei. Celui-ci fait la connaissance de ses nouveaux élèves, notamment le groupe des « trois mousquetaires » composé des espiègles Cheng-kuo, Chin-shui et Wen-chin. Séduit par une de ses collègues, le citadin Ta-nien prend progressivement goût à sa nouvelle vie à la campagne...

Avec son titre emprunté à une chanson de Tom Jones, *Green Green Grass of Home* est la troisième et dernière comédie romantique de Hou Hsiao-hsien – après *Cute Girl* et *Cheerful Wind* en 1981 –, toujours incarnée par la star hongkongaise Kenny Bee. Contrairement à ses deux films précédents, il tourne ici presque exclusivement à la campagne cette fiction qui entremêle histoire d'amour « classique » et chronique sur l'enfance. Le personnage de Ta-nien, jeune citadin venu s'installer à la campagne, incarne le choc entre les modes de vie urbain et rural, dont le traitement quasi comique rappelle certaines comédies tournées par Yasujiro Ozu dans les années 1930. Le naturel des jeunes interprètes dans des scènes en partie improvisées confère une certaine fraîcheur au film. Le style de Hou Hsiao-hsien devient plus affirmé et certaines caractéristiques qui feront la marque du cinéaste commencent à apparaître : la peinture des rituels du quotidien comme les repas, la répétition d'une même scène faisant évoluer les situations et les personnages – l'arrivée du train dans le village au début et à la fin du film. Avec *Green Green Grass of Home*, Hou Hsiao-hsien clôt sa trilogie des comédies romantiques en annonçant un cinéma plus réflexif, empreint ici de nostalgie pour un certain mode de vie rural cher au réalisateur.

GREEN GREEN GRASS OF HOME

Zai na he pan qing cao qing

(1982, Taïwan, 98 mn, Couleurs, 2.35:1)

un film de HOU Hsiao-hsien

avec Kenny BEE, CHIANG Ling, CHEN Mei-feng

scénario HOU Hsiao-hsien

directeur de la photographie CHEN Kun-hou

monteur LIAO Ching-sung

musique ZOU Hung-yuan

produit par CHANG Hwa-kun, YAO Pai-hsueh

réalisé par HOU Hsiao-hsien

UNE RESTAURATION DE CINEMATEK – LA CINÉMATHEQUE ROYALE DE BELGIQUE

LES GARÇONS DE FENGKUEI

AVEC CE PREMIER VOLET DE SA QUADRILOGIE AUTOBIOGRAPHIQUE,
HOU HSIAO-HSIEN DRESSE LE PORTRAIT D'UNE JEUNESSE EN ROUE LIBRE

« *Les Garçons de Fengkuei* correspond à un moment d'équilibre hors du commun, une sorte de grâce.

Je ne savais pas exactement ce que je faisais, et pourtant j'en avais le pressentiment. »

HOU Hsiao-hsien

A h-ching, Ah-jung et Kuo-tzu habitent Fengkuei, un paisible village de pêcheurs des îles Penghu. Les trois amis troquent leur ennui en multipliant bagarres et petits larcins. Suite à un règlement de comptes qui a mal tourné, ils partent à Kaohsiung pour commencer une nouvelle vie plus trépidante. Leur rencontre avec la grande ville et ses habitants sera bientôt un test pour leur amitié...

Avec *Les Garçons de Fengkuei*, Hou Hsiao-hsien débute un nouveau cycle filmique, celui de son œuvre autobiographique, qui marque également le début de sa collaboration avec la scénariste et romancière Chu Tien-wen. Ce premier volet s'inspire de la jeunesse de petit délinquant du cinéaste à travers le récit d'initiation de trois amis venus s'installer dans la grande ville – c'est d'ailleurs la première fois que le Taïwanais tourne avec une bande de jeunes acteurs sans formation. *Les Garçons de Fengkuei* oppose à nouveau la ville et la campagne, mais se déroule cette fois dans un univers à majorité urbain ; Hou Hsiao-hsien rend compte des moindres détails de ce « nouvel » environnement et des interactions entre les personnages. Ses plans larges et fixes permettent cette observation à distance, souvent à travers le point de vue d'un passant qui se trouverait à proximité. Le quatrième long-métrage du Taïwanais porte l'empreinte de plusieurs chefs-d'œuvre cinématographiques, notamment *Contes cruels de la jeunesse* de Nagisa Oshima, *Les Vitelloni* de Federico Fellini et *Rocco et ses frères* de Luchino Visconti, pour leur peinture d'une jeunesse déphasée. Primé au Festival des trois continents de Nantes en 1983, *Les Garçons de Fengkuei* ouvrira les portes de l'international à son auteur.

LES GARÇONS DE FENGKUEI

Feng gui lai de ren

(1983, Taïwan, 101 mn, Couleurs, 1.85:1)

un film de HOU Hsiao-hsien

avec Doze NIU, TOU Tsung-hua, LIN Hsiu-ling, CHANG Shih

scénario CHU Tien-wen

directeur de la photographie CHEN Kun-hou

musique LI Tsung-sheng et SU Lai

montage LIAO Ching-sung

produit par LIN Jung-feng

réalisé par HOU Hsiao-hsien

UNE RESTAURATION RÉALISÉE EN 2015 PAR CINEMATEK – LA CINÉMATHEQUE ROYALE
DE BELGIQUE AVEC LA COLLABORATION DE HOU HSIAO-HSIEN
ET THE FILM FOUNDATION'S WORLD CINEMA PROJECT

UN TEMPS POUR VIVRE, UN TEMPS POUR MOURIR

LE CINÉASTE PIOCHE DANS SES SOUVENIRS ET LIVRE UNE ŒUVRE TENDRE
ET MÉLANCOLIQUE SUR LE TEMPS QUI PASSE

« *Un temps pour vivre, un temps pour mourir* s'inspire entièrement de mes souvenirs, il montre comment les choses nous apparaissent à travers la mémoire, la façon dont certaines atmosphères, certains détails du passé prennent avec le temps une grande importance, se mettent pour ainsi dire à enfler. »

HOU Hsiao-hsien

*E*n 1947, alors qu'il n'est encore qu'un bébé, Ah-ha et sa famille partent de Chine pour Taïwan. Ils s'installent d'abord près de Taipei, puis déménagent au sud de l'île où le climat est plus clément pour le père, asthmatique. Choyé par sa grand-mère, le petit Ah-ha grandit au sein d'une famille bientôt frappée par la maladie : du petit garçon espiègle qu'il était à dix ans, il se mue en adolescent taciturne et révolté...

Avec *Un temps pour vivre, un temps pour mourir* (1985), Hou Hsiao-hsien poursuit son exploration de la jeunesse taïwanaise à travers la forme de l'autobiographie. Ce film met en images les premiers souvenirs marquants du cinéaste, de ses jeux d'enfant à ses amours adolescentes, souvent ponctués par la mort. Plutôt que de s'attarder sur la psychologie des personnages, le réalisateur montre le temps qui passe comme un ensemble de tableaux – impression renforcée par ses cadrages éloignés et fixes – où l'environnement prime sur la narration. La vie est dévoilée sans fard et sans tabou, comme en attestent les diverses humeurs corporelles – sang, sperme, taches de décomposition du corps – qui ponctuent le film. En filigrane, Hou Hsiao-hsien évoque également la situation politique de Taïwan à l'heure de la propagande anti-communiste de Tchang Kaï-chek. Comme des milliers d'autres familles chinoises, la sienne a fait le choix de l'exil ; si sa génération et celle de ses parents se sont adaptées à ce nouveau cadre, sa grand-mère rêvera jusqu'à la fin de sa vie de retourner sur le continent – en vain. Chronique bouleversante sur la transmission et le passage à l'âge adulte, *Un temps pour vivre, un temps pour mourir* signe lui aussi le passage à la maturité de son réalisateur dans l'exercice de son art.

UN TEMPS POUR VIVRE, UN TEMPS POUR MOURIR

Tong nien wang shi

(1985, Taïwan, 135 mn, Couleurs, 1.85:1, VISA : 96 840)

un film de HOU Hsiao-hsien

avec YU An-shun, HSIN Shu-fen, MEI Fang, TANG Ju-yun, TIEN Feng

scénario CHU Tien-wen, HOU Hsiao-hsien

directeur de la photographie Mark LEE Ping-bin

musique WU Chu-chu

montage WANG Chi-yang

produit par LIN Teng-fei

réalisé par HOU Hsiao-hsien

POUSSIÈRES DANS LE VENT

HOU HSIAO-HSIEN ÉLÈVE LA CHRONIQUE ADOLESCENTE AU SOMMET
EN SIGNANT UN FILM HYPNOTIQUE ET DÉCHIRANT

« C'est avec *Poussières dans le vent* que je crois avoir atteint la maturité. [...] J'ai enfin compris que lorsqu'on filme, que ce soit une personne ou une chose, il émane de ce qu'on filme un sentiment. Mon travail de cinéaste est simplement de saisir le sentiment qui émane de ce que je filme. »

HOU Hsiao-hsien

A Yuan et A Yun ont grandi côté à côté dans un petit village de montagne. Un jour, A Yuan décide de partir à Taipei pour y trouver du travail et suivre les cours du soir. A Yun le rejoint peu de temps après. Ils se familiarisent petit à petit à leur nouvelle vie dans la capitale, tout en revenant de temps en temps dans leur village natal. Leur amitié se mue sensiblement en amour jusqu'à ce qu'A Yuan soit appelé pour effectuer son service militaire...

Réalisé en 1986, *Poussières dans le vent* clôt le cycle dit autobiographique de Hou Hsiao-hsien, bien que cette histoire soit en réalité inspirée de la jeunesse de Wu Nien-jen, son co-scénariste, de sept ans son cadet. Ce nouveau long-métrage peut être envisagé comme un prolongement du précédent, *Un temps pour vivre, un temps pour mourir*, dans la mesure où il s'agit d'une autre chronique de fin d'adolescence, vue à présent sous l'angle amoureux. Comme à son habitude, Hou Hsiao-hsien fait jongler ses personnages entre la campagne et la ville. Cette dernière acquiert un statut quasi romanesque, comme dans les grands romans d'apprentissage du XIXe siècle où le héros voit sa vie bouleversée au contact avec la cité. Le train qui conduit les protagonistes, véritable leitmotiv du film, en forme la colonne vertébrale puisque tous les agissements des personnages vont se trouver dictés par ces va-et-vient. Les chemins des deux héros ne se recouperont jamais, en une suite de rendez-vous manqués. Mais cette histoire d'amour évite tout pathos : l'émotion contenue par les personnages se déverse sur l'environnement. Chef-d'œuvre d'épure, *Poussières dans le vent* montre avec subtilité et intelligence le passage de l'amour au chagrin à l'âge si délicat de l'adolescence.

POUSSIÈRES DANS LE VENT

Lian lian feng chen

(1986, Taïwan, 109 mn, Couleurs, 1.85:1, VISA : 75 311)

un film de HOU Hsiao-hsien

avec WANG Ching-wen, HSIN Shu-fen

MEI Fang, LI Tian-lu

scénario CHU Tien-wen, WU Nien-jen

directeur de la photographie Mark LEE Ping-bin

musique CHEN Ming-chang

montage LIAO Ching-sung

produit par LIN Teng-fei

réalisé par HOU Hsiao-hsien

Retrouvez toute notre actualité et nos visuels sur
www.carlottavod.com