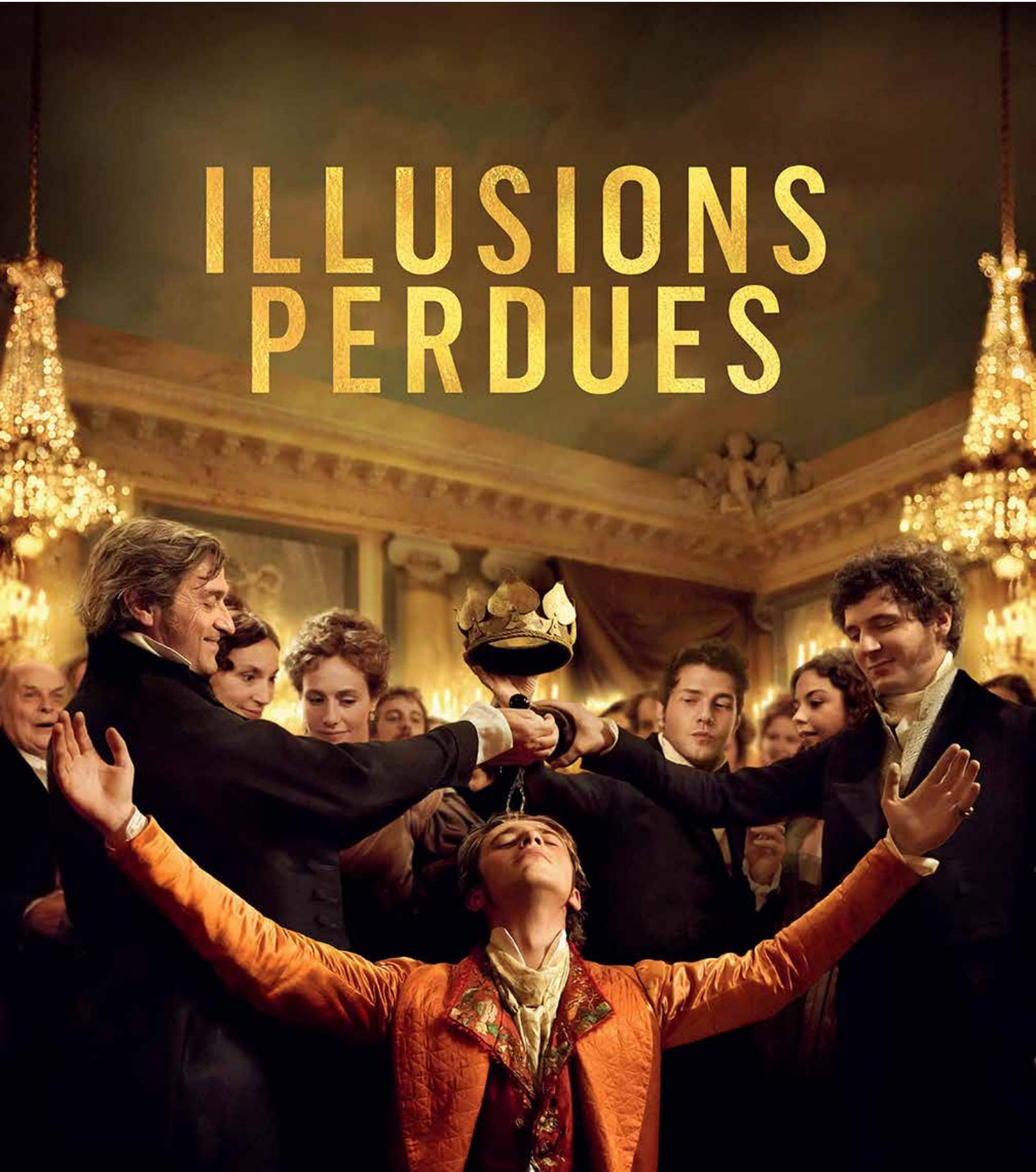


cinéart

PERSMAP

ILLUSIONS PERDUES



ILLUSIONS PERDUES

EEN FILM VAN XAVIER GIANNOLI



Drama, history - 2020 - Frankrijk - 141 minuten

Bioscooprelease: 26 mei 2022

Meer over de film: [Cineart.nl/films/illusions-perdues](https://www.cineart.nl/films/illusions-perdues)

Persmaterialen: [Cineart.nl/pers/illusions-perdues](https://www.cineart.nl/pers/illusions-perdues)

Distributie:

Cinéart Nederland
Herengracht 328-III
1016 CE Amsterdam
T: +31 20 530 88 48

Contact:

Julia van Berlo
T: +31 20 5308840
M: +31 6 83785238
julia@cineart.nl

SYNOPSIS

ILLUSIONS PERDUES is een Frans kostuumdrama dat laat zien hoe het er in Parijs midden 19e eeuw aan toe ging bij de welgestelde burgerij. Deze verfilming van het boek van Honoré de Balzac toont een samenleving waarin alles te koop is en verkocht wordt.

Lucien (Benjamin Voisin) is een jonge dichter op het Franse platteland. Hij heeft grootse plannen en gaat zijn geluk beproeven in Parijs, bijgestaan door zijn adellijke beschermvrouw (Cécile de France). In de overweldigende stad wordt hij echter al snel op zichzelf terug geworpen. Hij ontdekt dat achter de schermen de wetten van het geld en de valse schijn heersen. Een reputatie is net zo kwetsbaar als de ziel. Lucien zal liefhebben en hij zal lijden. Zal hij ook zijn illusies verliezen?

ILLUSIONS PERDUES werd onderscheiden met maar liefst 7 César Awards (Franse Oscars), waaronder Beste Film, Beste Cinematografie, Beste Scenario en Beste Kostuums. Benjamin Voisin en Vincent Lacoste werden voor hun acteerprestatie bekroond. Naast hen zien we ook Cécile de France, Xavier Dolan en Gérard Depardieu. 'De kostuumfilm die het genre weer uit zijn korset doet barsten' (De Standaard).



ENTRETIEN AVEC XAVIER GIANNOLI

Comment est né le désir d'adapter au cinéma ILLUSIONS PERDUES?

J'ai découvert le roman quand j'avais une vingtaine d'années, à peu près l'âge de Rubempré. Je faisais des études de Lettres et j'ai eu la chance d'avoir un professeur qui s'appelait Philippe Berthier, devenu depuis un grand spécialiste de La Comédie Humaine. J'étais allé à la Sorbonne pour être dans le quartier des cinémas. Je ne savais pas encore comment mais je voulais consacrer ma vie au cinéma. Tout revenait au cinéma, d'une manière ou d'une autre...

J'ai alors commencé à accumuler des notes, des références visuelles, des études de critiques marxistes ou au contraire d'esthètes réactionnaires, car les critiques de tous bords ont voulu récupérer Balzac. Et aussi loin que je m'en souviens, j'ai toujours vécu avec l'idée de faire un jour une adaptation cinématographique des Illusions. Mais pas question pour moi de colorier les images du roman, de plagier maladroitement le récit dans une adaptation académique. L'art se nourrit de ce qu'il brûle. Le cinéma est par nature la transfiguration d'une réalité ou d'un livre. Sinon à quoi bon?

Quels ont été vos choix pour cette adaptation?

Après avoir exploré le livre et son histoire pendant des années, j'ai eu besoin de m'en libérer, de me concentrer sur ce que le texte m'inspirait comme sensations, comme sentiments, un peu comme ce que peut inspirer une musique. Et c'est en écoutant beaucoup de musique que j'ai senti le roman devenir du cinéma. C'est la musique qui m'a ramené à ce qui se cherche au-delà des mots dans le travail du cinéma, surtout quand il s'agit d'une adaptation littéraire.

Certains morceaux s'imposaient au hasard de mes goûts. J'y trouvais une façon originale d'aborder le travail d'adaptation, comme par exemple ce morceau de Vivaldi «L'inquiétude» que l'on entend en ouverture du film. C'est une musique baroque du XVIII^{ème} siècle réorchestrée dans un style «romantique» par Karajan. Des époques différentes se découvrent ainsi une harmonie secrète, comme la nôtre avec celle de Balzac. Max Richter est allé encore plus loin en «réécrivant» librement Les Quatre saisons de Vivaldi, comme pour en exprimer l'esprit et la modernité sans trahir l'oeuvre... J'écoutais aussi et surtout le concerto pour 4 pianos et orchestre de Bach, son incroyable architecture «choral» où les thèmes semblent dialoguer d'un piano à l'autre. Je pensais à tous ces personnages, à l'harmonie qu'il fallait trouver dans l'adaptation pour nouer toutes ces lignes de vie, toutes ces voix, tous ces tons, le tragique et le comique.

C'est ainsi que le «mouvement» s'est imposé, la sensation très physique du mouvement, qu'il soit musical ou simplement celui des corps dans les salons, dans les différents quartiers de Paris mais aussi le grand mouvement d'une civilisation en pleine mutation. Il fallait exprimer cette vitesse et ce mouvement, en faire un enjeu de mise en scène.

Enfin, d'une façon plus concrète, j'ai choisi de me concentrer sur la deuxième partie du roman: Un Grand homme de Province à Paris, l'Odyssée du jeune provincial qui va découvrir dans la ville monstre «l'envers du décor» et des consciences.

L'intervention de Jacques Fieschi sur le scénario a été très importante pour m'aider à saisir le film. Il m'a apporté une approche sensible des personnages, m'a aidé à humaniser leurs relations quand Balzac me paraissait trop moqueur et punitif.

Le personnage de d'Arthez n'apparaît pas dans le film...

Dans le roman, d'Arthez est d'une certaine façon le contrepoint moral de Lousteau. C'est un écrivain ombrageux, pur, qui incarne la vertu, le travail, la patience, l'exigence morale. Une sorte de saint laïc qui appartient au groupe du Cénacle, une assemblée de jeunes hommes qui, pour simplifier, refusent de se compromettre en pactisant avec le monde comme il va vers la course au profit et la reconnaissance impatiente.

Dans le roman, Rubempré est un moment tiraillé entre Lousteau et d'Arthez, entre le vice et la vertu, mais je trouvais cette distribution dramatique trop facile dans un film, trop didactique.

Et puis filmer la simple vertu m'ennuyait... Si d'Arthez est d'une certaine façon la mauvaise conscience de Rubempré quand il se laisse corrompre, je préférerais que ce déchirement soit intérieur, que Rubempré puisse avoir une conscience, même nimbée d'illusions, de ses propres renoncements.

L'esprit de d'Arthez circule donc autrement dans le film. Plusieurs personnages voient Lucien s'abîmer et le lui disent, le mettent en garde... Mais il s'abîme malgré tout... Par revanche, avidité, facilité, inconscience, innocence, instinct de survie, plaisir... Toutes ces «notes» sont sur sa partition et forment le thème : le jeune homme embarqué dans ce mouvement du monde où toutes les valeurs qui structuraient la société jusqu'alors sont rebattues comme des cartes à jouer, posées sur une table où tout le monde triche.

Mais l'important pour moi était de ne pas poser un regard moralisateur ou punitif sur cette histoire. Balzac est à la fois fasciné et effrayé par cette nouvelle société qui ouvre la voie au libéralisme économique. Il se pose en humaniste inquiet plus qu'en moralisateur.

Quel est ce moment de l'Histoire où se déroule le roman, dans la première moitié du XIXème siècle ?

Il existe un livre de Philippe Muray qui a un titre que j'aime beaucoup: Le XIXème siècle à travers les âges. Il y évoque souvent Balzac et met en résonance ce moment de notre histoire avec «notre époque». Certaines ressemblances sont troublantes, en effet...

Après le sang de la Révolution et les guerres de l'Empire, la société française aspire à une forme d'apaisement. On veut profiter, s'amuser... Louis XVIII est au pouvoir et il cherche des compromis. L'aristocratie a restauré les valeurs de la monarchie mais la nouvelle société bourgeoise aspire à de conquêtes sociales, politiques et surtout économiques. Louis XVIII est ainsi une sorte de Roi du «en même temps», résolument conservateur mais ne pouvant ignorer le progrès en marche.

Il y avait la France «d'en bas», celle du bas des remparts d'Angoulême, et les nobles «d'en haut», sur la colline. Ce n'est pas un hasard si Rastignac (dans Le père Goriot) et Rubempré viennent tous les deux de cette ville de province dont la topographie exprime cette fracture sociale que les deux jeunes ambitieux vont vouloir enjamber, chacun à leur façon.

Or Paris, ce n'est pas y être mais en être. L'aristocratie parisienne de l'argent était elle aussi repliée sur elle-même, jalouse de ses privilèges. Pour trouver sa place, il faudra donc en accepter les nouvelles «règles» imposées par l'obsession du profit, quitte à renoncer à ses valeurs. «Qu'ont-ils fait de nous?» demandera Louise à Lucien à la fin du film. Je suis fasciné par ce titre d'un roman méconnu de Balzac: «Les comédiens sans le savoir». Comme si dans cette société du spectacle, il n'était d'autres choix que de jouer cette comédie, même malgré nous.

Débarquant d'Angoulême plein d'illusions, Lucien va faire le rude apprentissage de ces faux-semblants et gâcher quelque chose de ses belles aspirations. Ce thème de l'innocence perdue, du «gâchis de soi», de ce qu'il y avait de beau et précieux en soi, me touche particulièrement. Cette façon insidieuse qu'ont une époque où un milieu à vous amener à renier vos idéaux, vos plus belles «valeurs». Ainsi, le jeune poète idéaliste d'Angoulême va finir à Paris par rédiger des annonces publicitaires alors qu'il voulait faire une oeuvre. Il est tombé dans le piège du «tout, tout de suite»... et Lousteau avouera lui aussi : «Et pourtant, j'étais bon...Moi aussi, j'avais le coeur pur. » Balzac a vu tous ces jeunes talents se gâcher, se perdre dans ce miroir aux alouettes.

Suivant l'exemple du petit corse devenu empereur du monde, cette jeunesse rêvait de conquêtes, de revanche sociale, mais désormais loin des champs de bataille. L'héroïsme devient carriériste, monnayable. C'est même à cette époque que sera créée la première école de commerce!

Mais attention: Lucien n'est pas une victime. Ce serait trop facile. Balzac voit aussi la fascinante séduction de ce «nouveau monde». La cruauté et la mélancolie sont deux notes que j'ai voulu faire résonner dans le fracas du tourbillon.

de la trahison amicale. Une fois encore, j'ai voulu donner une chance au personnage car son humanité arrache un peu plus sa chair.

L'amitié comme une valeur déchetée par «la meute» est un thème essentiel du film, un de ces sentiments supérieurs mis à l'épreuve de l'obsession de la réussite et du profit. Et si Lousteau se vend, Nathan résiste et «joue avec tout cela», comme il veut pousser Lucien à apprendre à le faire pour protéger son talent.

Pour ce personnage, je voulais un artiste, une icône. Un musicien, un écrivain... Ou pourquoi pas un cinéaste. J'ai vite pensé à Xavier Dolan que j'admire comme cinéaste et comme acteur. Il a une énergie très pure et une intelligence hors du commun. Il a été enthousiaste en lisant le scénario, en a tout de suite compris les enjeux, à commencer par la place de l'artiste dans ce monde, la vanité et le goût de la beauté, malgré tout... Notre relation a été complice et concentrée, jusqu'à l'énorme travail de voix du narrateur qui éclaire le film de son ironie et de son humanité. C'est un acteur accompli, subtil et imprévisible, extraordinairement impliqué. Dans le film, il est une icône de son époque qui à la différence de Lucien ou Lousteau sait comment protéger son inspiration de la comédie sociale et «médiatique». Croiser son regard sur ce gigantesque tournage était très stimulant pour moi, comme un rappel viscéral à l'exigence d'une vision personnelle, d'une proposition singulière.

Sur le plateau, j'avais une vraie jubilation à le voir aussi complice avec Depardieu. Quelque chose de l'histoire poétique du cinéma était là, entre l'acteur de Loulou et l'auteur de Mommy. Depardieu jubilait en jouant ce marchand de fruits et légumes qui ne sait pas lire mais est devenu le sultan des éditeurs, par pure esprit commercial. C'est un acteur de génie pur, cela se voyait dans les regards que tous ces jeunes acteurs posaient sur lui. Le voir si heureux de jouer, d'inventer, nous donnait une énergie incroyable.

Enfin, je voudrais dire un mot du génial Jean-François Stévenin, mon claqueur, dont la présence sur le tournage était essentielle pour me rappeler qu'un film doit rester une aventure, qu'il ne faut pas se laisser avoir par le système, tout risquer et ne rien attendre, et protéger sa flamme, aussi modeste soit-elle. Sa mort me bouleverse.

Il aurait été le premier à rendre hommage à André Marcon et Louis-Do de Lencquesaing et à tous ceux et toutes celles qui incarnent ce faisceau de destinées, cette «Comédie Humaine».



LUCIEN DE RUBEMPRÉ

Interprété par Benjamin Voisin

Fils d'un apothicaire d'Angoulême nommé Chardon, il n'a aucun droit de porter le nom de sa mère, née de Rubempré. Ce jeune poète véritablement talentueux est soutenu par Mme de Bargeton, une âme sensible qui essaie d'animer un salon, malgré l'absence d'intérêt d'une société provinciale pour les arts et les lettres. Lucien se rend à Paris avec sa protectrice qui l'y abandonne très vite. Il est alors confronté à la dure réalité d'une ville où seuls l'argent et les relations permettent de réussir.

Sa rencontre avec Lousteau lui ouvre les salles de rédaction des journaux d'opposition où son esprit vif et mordant est très vite bien accueilli. Mais trop faible pour résister aux tentations, trop naïf pour comprendre le monde, Lucien renonce aux travaux littéraires au profit de la facilité du journalisme, s'aliène progressivement toutes les sympathies qu'il a su nouer en trahissant ses proches comme ses amis et, comblé par sa relation avec l'actrice Coralie, néglige de tisser avec les femmes du monde les liens qui auraient pu lui assurer une réussite durable.

Le film a choisi de conserver à Lucien l'essentiel des caractéristiques psychologiques qui sont les siennes dans le roman, même si quelques épisodes de sa vie parisienne ont été modifiés.

LOUISE DE BARGETON

Interprétée par Cécile de France

Cette reine de la société d'Angoulême s'éprend du jeune poète qu'elle emmène à Paris mais l'origine roturière de Lucien, sa pauvreté, sa méconnaissance du monde, s'avèrent des obstacles insurmontables et elle l'abandonne à son sort. Le film suggère que l'amour subsiste à cette séparation et que Louise, comme Lucien, sont broyés par une société dominée par l'argent, la quête du pouvoir et les conventions. Pas plus que Lucien, Louise n'a la force de résister à ces contraintes sociales et tous deux ne peuvent que constater, avec tristesse, leur transformation au contact de la vie parisienne. La faiblesse de Louise fait en quelque sorte pendant à celle de Lucien qui, de son côté, ne résiste à aucune sollicitation. Le récit de Balzac se montre encore plus pessimiste : l'admiration de Louise pour Lucien à Angoulême où, par contraste avec une société mesquine et bornée, il faisait figure de génie, s'évanouit dès qu'il est confronté à l'aisance et à la spiritualité des élégants parisiens. Découvrant les limites de son jeune poète et comprenant qu'une relation avec un roturier lui nuira, elle l'oublie rapidement et, devenue veuve, épouse Sixte Châtelet qu'elle fait nommer baron et préfet avant de retourner à Angoulême.

ÉTIENNE LOUSTEAU

Interprété par Vincent Lacoste

Provincial issu de la bourgeoisie de Sancerre, Lousteau rencontre Lucien dans un restaurant du quartier latin et le prend sous son aile. Il est alors rédacteur pour un petit journal et vit avec Florine, une courtisane soutenue par le droguiste Matifat. Lousteau occupe dans le film une place considérable. Il y figure l'équivalent de Lucien qui aurait depuis longtemps abandonné ses ambitions et ses idéaux pour vivre de petits trafics et d'arrangements, et qui endort ses regrets dans le haschisch - ce qui le distingue de son modèle littéraire. Pour autant, dans *Illusions perdues*, Lousteau se livre aussi à une magnifique critique du journalisme que l'on retrouve en grande partie dans le film.

NATHAN

Interprété par Xavier Dolan

Le personnage de Nathan est l'une des belles créations du film. Il y condense trois personnages du roman : Raoul Nathan, journaliste intrigant, amant de Florine qu'il a prise à Lousteau; Daniel d'Arthez, écrivain profond qui préfère à la compromission une vie difficile consacrée au travail; Melchior de Canalis, poète mondain à succès, reçu dans les salons de l'aristocratie. Il devient même un avatar de Balzac dans les dernières scènes ! Il incarne dans le film un écrivain à l'esprit assez élevé pour placer l'art au-dessus des différences politiques et forme une sorte d'antithèse de Lousteau. Sa relation avec Florine, peu compatible avec sa réussite mondaine, a été occultée.

MARQUISE D'ESPARD

Interprétée par Jeanne Balibar

Jeanne-Clémentine-Athénaïs, marquise d'Espard, née Blamont-Chauvry, est le type même de la femme à la mode. Elle joue en d'autres romans un rôle considérable (L'Interdiction) en raison de la primauté de son salon et de son profond sens des relations sociales. Le film en fait à la fois la représentante d'une société aristocratique très attachée à ses privilèges, et l'actrice principale de la perte de Lucien. Il n'a toutefois pas retenu l'une des causes de l'animosité de cette jeune femme (elle a vingt-cinq ans dans le roman) envers Lucien : il aurait refusé d'en devenir l'amant.

DAURIAT

Interprété par Gérard Depardieu

Synthèse du libraire éditeur capable de réussir dans un milieu très concurrentiel et difficile, Dauriat emprunte dans le film à plusieurs personnages du livre : Dauriat, Fendant, Cavalier et Barbet. Pour souligner la toute-puissance de l'argent sur la réussite artistique, le film fait de Dauriat un illettré, alors que le héros de Balzac est parfaitement capable d'apprécier la beauté littéraire. Dauriat donne ainsi dans le roman une leçon certes rude mais plutôt amicale au jeune poète, en lui expliquant qu'il refuse de publier son recueil de poésies dans son intérêt même.

BARON DU CHÂTELET

Interprété par André Marcon

Baron d'Empire, directeur des contributions indirectes à Angoulême lorsque commence Illusions perdues. Bien plus âgé que Lucien et sans grand charme, mais expérimenté, il est introduit dans le monde parisien dont il maîtrise les codes, et se montre capable d'une réflexion froide : il représente ainsi l'antithèse du jeune poète. Il a très tôt des vues sur Mme de Bargeton qu'il accompagne à Paris et qu'il parvient à séduire après avoir écarté Lucien. Il devient, grâce aux relations de sa nouvelle épouse, baron et préfet des Charentes. Le scénario met en avant l'histoire d'amour entre Lucien et Mme de Bargeton, et n'a donc pas retenu cet épisode.

ANDOCHE FINOT

Interprété par Louis-Do de Lencquesaing

Directeur de journaux, il cache sa finesse sous une apparence un peu lourde mais est capable de s'entendre avec les représentants de l'aristocratie, bien qu'il soit à la tête d'un journal d'opposition. Ces traits de caractère ressortent dans le film qui noircit le personnage en transformant son ambition en vénalité. Pour faire ressortir l'influence des médias, le film présente Finot comme l'initiateur de la fusion de deux petits journaux, Le Corsaire et Le Satan, sous un nouveau titre, Le Corsaire-Satan. Cet épisode s'appuie sur une réalité historique très postérieure au récit (la fusion a lieu en 1844) et n'apparaît pas dans Illusions perdues.

SINGALI

Interprété par Jean-François Stévenin

Singali n'existe pas dans La Comédie humaine où l'on trouve un Brulard, chef de claque dans la plupart des théâtres parisiens. L'importance allouée à ce personnage secondaire souligne l'intérêt du scénario pour l'un des grands thèmes d'Illusions perdues : l'argent et la presse comme principaux moteurs du succès artistique. Comme le reconnaît Lucien «Il est difficile d'avoir des illusions sur quelque chose à Paris. Il y a des impôts sur tout, on y vend tout, on y fabrique tout, même le succès». Dans le roman, Coralie, victime de la défection de la claque, est ensuite protégée par un directeur de théâtre qui a découvert la cause de l'insuccès de la jeune actrice. Rien de tel dans le film où elle succombe à la chute de sa pièce, orchestrée par les ennemis de Lucien.

CAST

Lucien de Rubempré	BENJAMIN VOISIN
Louise de Bargeton	CÉCILE DE FRANCE
Étienne Lousteau	VINCENT LACOSTE
Nathan	XAVIER DOLAN
Coralie	SALOMÉ DEWAELS
Marquise d'Espard	JEANNE BALIBAR
Dauriat	GÉRARD DEPARDIEU
Baron du Châtelet	ANDRÉ MARCON LOUIS-DO
Finot	LENCQUESAING
Singali	JEAN-FRANÇOIS STÉVENIN

CREW

Un film de	XAVIER GIANNOLI
Scénario de	XAVIER GIANNOLI
Adaptation et dialogues	XAVIER GIANNOLI
	JACQUES FIESCHI
Image	CHRISTOPHE BEAUCARNE – AFC SBC
Montage	CYRIL NAKACHE
Décors	RITON DUPIRE-CLÉMENT – ADC
Costumes	PIERRE-JEAN LARROQUE – AFCCA
Son	FRANÇOIS MUSY
	RENAUD MUSY
1er Assistant Réalisateur	DIDIER LOZAHIC
Régisseuses Générales	MATHIEU SCHIFFMAN
	SARAH LERES
	JOHANNA COLBOC – AFR
Casting	MICHAËL LAGUENS
Directeur de Production	PASCAL BONNET
Directrice de Postproduction	SUSANA ANTUNES
Productrice Exécutive	CHRISTINE DE JEKEL
Coproduit par	CÉDRIC ILAND
	SYLVAIN GOLDBERG
Producteur Associé	ÉMILIE BIGNON
Produit par	OLIVIER DELBOSC
	SIDONIE DUMAS
Une production	CURIOSA FILMS
	GAUMONT
Une coproduction	FRANCE 3 CINÉMA
	PICTANOVO
	GABRIEL INC.
Avec la participation de	UMEDIA
	CANAL+
	FRANCE TÉLÉVISIONS
	CINÉ+
Avec le soutien du	CENTRE NATIONAL
	DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉ
Avec le soutien du	TAX SHELTER
	GOVERNEMENT FÉDÉRAL DE BELGIQUE
	INVESTISSEURS TAX SHELTER
En association avec	UFUND
	ORANGE STUDIO
Distribution salles	GAUMONT
Vidéo	GAUMONT
Ventes Internationales	GAUMONT