

Musique et Cinéma

Stéphane Gobbo
@stephgobbo

(Jean-Louis Uffli/Gamma-Rapho)

Bertrand Tavernier, la vie en scope

Décédé en mars 2021, le Lyonnais était un grand cinéaste et un immense cinéophile. Ses proches et ses collaborateurs le racontent dans un livre foisonnant

Celles et ceux qui ont eu la chance de rencontrer Bertrand Tavernier (1941-2021) savent à quel point parler avec lui vous rendait plus amoureux du cinéma que vous ne l'étiez déjà. À l'instar de Martin Scorsese, le Lyonnais est un passeur qui, en marge de sa carrière de réalisateur (22 longs métrages de fiction et plusieurs documentaires), a tout fait pour partager sa passion dévorante pour le 7e art, signant avec Jean-Pierre Coursodon un indispensable *50 ans de cinéma américain*, laissant en guise d'ultime film un passionnant *Voyage à travers le cinéma français*, présidant dès sa création en 1982 l'Institut Lumière.

Dans le prolongement d'un feuilleton radiophonique proposé cet été par France Inter (disponible en podcast), un beau livre raconte Tavernier à travers notamment le regard de ceux qui l'ont connu. Un bel hommage à celui qui n'a jamais caché sa subjectivité, adorant le débat et prendre la défense de films malaimés ou méconnus, lui qui a souvent été snobé par une partie de la «grande» critique parisienne, qui lui reprochait très injustement de ne pas être assez auteuriste à leurs yeux, alors même qu'il a eu le brio de constamment surprendre, de passer d'un

genre à l'autre à travers des projets dont – à une exception près (*La Fille de d'Artagnan*, repris de Riccardo Freda peu après le début du tournage) – il a toujours été à l'origine.

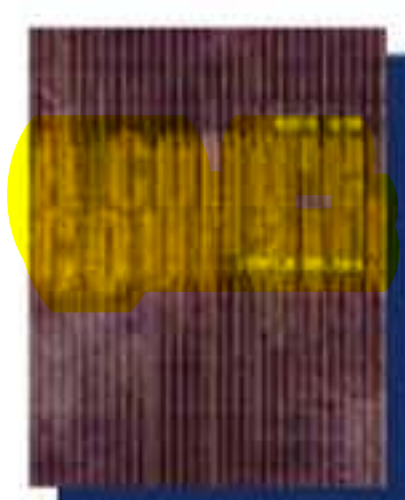
Dans le chapitre «Elles et lui», consacré aux grands rôles féminins qu'il a écrits, le critique et journaliste Laurent Delmas, qui signe le livre, cite notamment le personnage incarné par Julie Delpy dans *La Passion Béatrice* (1987), une héroïne forte qui, au Moyen Âge, «se rebelle contre une emprise paternelle et criminelle». Plus loin, c'est le rapport de Tavernier à l'Histoire, aux assassins ou à la littérature qui est scruté. Au fil des pages se dessine ainsi le portrait impressionniste d'un cinéaste complet. Pour prolonger la lecture, on peut ensuite se plonger dans *Si nous avions su que nous l'aimions tant, nous l'aurions aimé davantage* (Grasset), signé de son ami Thierry Frémaux, directeur de l'Institut Lumière et délégué général du Festival de Cannes. ■

Auteur Laurent Delmas
Titre Bertrand Tavernier. Le cinéma et rien d'autre
Editions Gallimard/France Inter
Pages 288

Le rock selon 4AD

Pour les amateurs de musique alternative, les années 1980 et 1990 furent vertigineuses avec une foultitude de nouveaux groupes qui ne ressemblaient à rien de connu. Créé à Londres en 1980, le label indépendant 4AD a été un des grands artisans de cette effervescence, signant entre la Grande-Bretagne et les États-Unis des groupes comme The Birthday Party (Nick Cave), Pixies, Cocteau Twins, Dead Can Dance, Red House Painters ou Pale Saints. Martin Aston consacre une somme érudite à son histoire pour expliquer comment, malgré l'industrialisation de la musique, il est toujours resté à contre-courant. ■

Auteur Martin Aston
Titre A contre-courant. L'épopée du label 4AD
Traduction De l'anglais par Eric Tavernier
Editions Alia
Pages 832

Le maître de la lumière

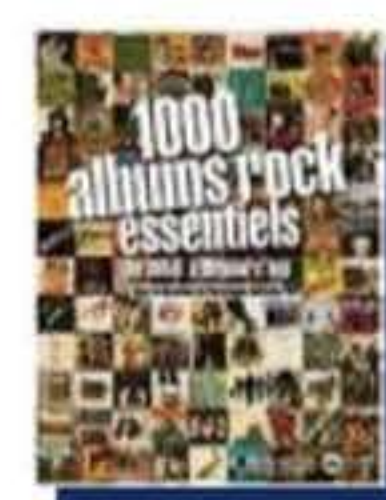
Il a notamment travaillé comme chef opérateur, excusez du peu, pour Jean Renoir, Abel Gance, René Clément, Jean Cocteau, Marcel Carné, Terence Young, Raoul Ruiz, Alain Robbe-Grillet, Joseph Losey, Wim Wenders et Amos Gitai... Henri Alekan (1909-2001) a synthétisé son travail et ses recherches formelles en 1984 dans *Des Lumières et des ombres*, un ouvrage culte enfin réédité. À l'heure d'une certaine uniformisation de la direction photo, les écrits du Français, qui ne se voulait ni pédagogue ni scientifique, est une formidable invitation à affiner notre regard, que l'on regarde un film, une toile de maître ou une photographie. ■

Auteur Henri Alekan
Titre Des Lumières et des ombres
Editions La Table Ronde
Pages 384

Discographie idéale

Lister les meilleurs disques de tous les temps est un exercice aussi passionnant que subjectif, et Christophe Goffette ne fait pas dans l'économie en compilant 1000 albums rock sortis depuis 1956. Son ouvrage est une formidable incitation à la découverte, malgré des sources d'étonnement. Si on peut se réjouir d'y trouver un enregistrement du Lausannois Hemlock Smith, comment ne pas citer The Young Gods, formation romande à l'aura internationale? Et est-ce possible de ne pas évoquer le premier album des Stone Roses (1989), un jalon? Il ne faut pas prendre ce livre comme une bible, mais plutôt comme un guide. ■

Auteur Christophe Goffette (dir.)
Titre 1000 albums de rock essentiels de 1956 à nos jours
Editions Nouveau Monde
Pages 780

La femme Marilyn

Soixante ans après sa disparition tragique, l'actrice est aussi iconique qu'encore mystérieuse, son destin restant sujet à bien des interprétations – on en veut pour preuve deux productions Netflix, le doc *Le Mystère Marilyn Monroe* et la fiction *Blonde*. Lui aussi auteur d'un documentaire (*Marilyn Monroe, la célébrité à tout prix*), Ian Ayres, un Californien exilé en France, signe avec *Marilyn Monroe. La Femme derrière l'icône* un ouvrage abondamment illustré (avec des images parfois inédites) donnant la parole à de nombreuses personnes ayant connu la star, afin de tenter de la raconter au plus près de la réalité. ■

Auteur Ian Ayres
Titre Marilyn Monroe. La femme derrière l'icône
Editions La Martinière
Pages 208

Grimper au paradis

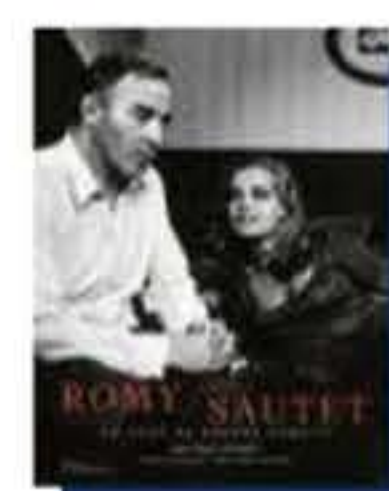
Qualifiés de manière réductrice de pionniers du heavy metal, ils ont enregistré avec *Stairway to Heaven* un morceau à la construction épique inégalée. Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones et feu John Bonham ont fait de Led Zeppelin un des plus grands groupes de l'histoire des musiques amplifiées: voici leur histoire racontée à travers de nombreux documents et images dans un ouvrage présenté comme leur «livre officiel». De fait, les fans y trouveront de quoi satisfaire leur curiosité et parfaire leurs connaissances, comme une plongée dans le quotidien d'une formation aussi sauvage qu'appliquée. ■

Auteur Led Zeppelin
Titre Led Zeppelin by Led Zeppelin
Editions Glénat
Pages 400

Et Claude créa Romy

Romy Schneider (1938-1982) a tourné dans les années 1970 cinq films avec Claude Sautet (1924-2000), dont *Les Choses de la vie*, *César et Rosalie* et *Mado*. Leur collaboration fut intense, l'un réalisant quelques-uns de ses plus beaux films tandis que l'autre y trouvera ses plus beaux rôles. «Chacun va magnifier le talent de l'autre», résume simplement Jean-Pierre Lavoignat dans l'ouvrage qu'il consacre à ce compagnonnage artistique. Parmi les témoignages recueillis, celui de Pedro Almodovar, grand admirateur de l'actrice: «Sa capacité à interpréter la douleur, sans rien faire de spécial cependant, est très rare.» ■

Auteur Jean-Pierre Lavoignat
Titre Romy Schneider / Claude Sautet. Un coup de foudre créatif
Editions La Martinière
Pages 192