

A scene from the movie 'Apocalypse Now Redux' showing a boat on a river in a jungle. In the background, a person is on fire, and there are other people and structures in the distance. The scene is set in a lush, tropical environment with palm trees and dense foliage.

HOMMAGE À DEAN TAVOULARIS

RÉTROSPECTIVE
3 - 11 NOVEMBRE

À L'OMBRE DES STORES VÉNITIENS

SERGE KAGANSKI

Chef décorateur d'Arthur Penn, Michelangelo Antonioni, Roman Polanski, collaborateur privilégié de Francis Ford Coppola, Dean Tavoularis a su exprimer la pensée de ces cinéastes à travers ses luxuriants décors.

Murs épais, bois précieux, tapis moelleux, confortables fauteuils en cuir, lampes tamisées, stores vénitiens : c'est un bureau cosu où le maître des lieux fait des « offres qu'on ne peut pas refuser ». Tout le monde aura reconnu là le bureau de Don Corleone / Marlon Brando dans *Le Parrain*. Le designer de ce lieu fondamental est Dean Tavoularis. Un de ces techniciens dont le travail se « voit », à tel point qu'on pourrait presque le hisser au statut de co-auteur de Coppola, dont il assuré la griffe visuelle de quasiment toute la filmo. Ce Californien d'origine grecque débute sa carrière avec *Bonnie & Clyde*, et de fait, sa signature est particulièrement évidente quand il s'agit de recréer des décors vintage, de pousser à fond les évocations d'époques en faisant briller les chromes et néons comme autant de vestiges lustrés à neuf et de fétiches du passé (*Hammett*, *Rusty James*, *Peggy Sue s'est mariée*, *Tucker*, ...).

ENTRE NATUREL ET ARTIFICE

Chez Coppola, on pourrait résumer les pôles extrêmes de son travail à travers deux films quasi antinomiques : *Apocalypse Now* et *Coup de cœur*. Quelle place restait-il à un chef déco quand un film est tourné dans un site naturel aussi prégnant et luxuriant que la jungle des Philippines, ou dans une ville-décor telle que Las Vegas, lieu artificiel et déjà *designé* ? Tavoularis apporte deux réponses complémentaires à ces défis. Pour *Apocalypse Now*, habiter la jungle, en y inventant une vaste demeure coloniale franco-vietnamienne (séquence coupée dans le montage original) puis un

village tribal rempli de signes ésotériques. Pour *Coup de cœur*, assumer l'artificialité de Vegas, la surligner à grand renfort de *marquees* scintillants et de panneaux miroitants. Tavoularis assure le même genre de grand écart chez Polanski, passant des intérieurs baroques et maléfiques de *La Neuvième porte* à l'appartement conformiste et bourgeois de *Carnage*. Dans *Zabriskie Point*, Antonioni fait sentir à Tavoularis le point de non-retour de son métier : élaborer le fabuleux décor de la maison du désert pour mieux la faire exploser. Et raffiner le supplice en filmant au ralenti et sous tous les angles cet éparpillement façon puzzle. Point terminal du western et mise à mort du chef déco. Comme si Michelangelo disait à Dean « ton rôle, c'est ça, construire pour que je puisse détruire ». Un *set designer* est toujours au service de la vision politique ou métaphysique du cinéaste, jamais l'inverse.

CLAIR-OBSCUR

Une règle qui n'amoindrit pas l'importance de ce poste technique. Revenons dans le bureau de Don Corleone. Il ressemble à celui d'un puissant chef d'entreprise, ou d'un grand cabinet d'avocats. Le décor de Tavoularis nous fait comprendre une chose : le capitalisme et la mafia, c'est très proche, voire pareil. Et le coup des stores vénitiens est son coup de génie (et sa signature) : non seulement l'image reste imprimée dans l'inconscient collectif, mais elle signifie que certaines choses gagnent à être cachées, qu'un parrain mafieux (comme un cinéaste ?) doit savoir jouer de la lumière et de l'obscurité. « Parle plus bas », certes, mais aussi voir moins clair, dissimule un peu. Dean Tavoularis prouve ici qu'un décor doit exprimer plus ou moins subliminalement la pensée d'un cinéaste. ●

Le Parrain

Tucker

Conversation secrète

Hammett

Apocalypse Now Redux

L'hommage à Dean Tavoularis est l'occasion de montrer de nouvelles restaurations de films de Francis Ford Coppola.

APOCALYPSE NOW REDUX

DE FRANCIS FORD COPPOLA
ÉTATS-UNIS/1979/202'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LE ROMAN *AU CŒUR DES TÉNÉBRES* DE JOSEPH CONRAD.
AVEC MARLON BRANDO, ROBERT DUVALL, MARTIN SHEEN.

Le capitaine Willard est chargé de retrouver et de liquider le colonel Kurtz, un officier félon des forces spéciales américaines au Vietnam. Accompagné de quatre hommes, il embarque sur un patrouilleur pour partir à sa recherche.

di 06 nov 17h00 [\[HL\]](#)

CONVERSATION SECRÈTE (THE CONVERSATION)

DE FRANCIS FORD COPPOLA
ÉTATS-UNIS/1974/115'/VOSTF/DCP
AVEC GENE HACKMAN, JOHN CAZALE, ALLEN GARFIELD.

Virtuose de la prise de son, Harry Caul est chargé d'enregistrer la conversation d'un couple en promenade à San Francisco. De retour chez lui, il lui semble comprendre, à l'écoute des bandes, que les jeunes gens espionnés courent un grave danger.

sa 05 nov 18h15 [\[HL\]](#)

Séance présentée par Alice Winocour (réalisatrice)

COUP DE CŒUR (ONE FROM THE HEART)

DE FRANCIS FORD COPPOLA
ÉTATS-UNIS/1982/107'/VOSTF/DCP
AVEC NASTASSJA KINSKI, FREDERIC FORREST, TERI GARR, RAÚL JULIÁ.

À Las Vegas, le soir de la fête de l'indépendance et de leurs cinq ans de vie commune, Hank et Frannie se séparent.

di 06 nov 21h00 [\[HL\]](#)

Séance présentée par Jordan Mintzer (journaliste) et Katia Wyszkop (chef décoratrice)

HAMMETT

DE WIM WENDERS
ÉTATS-UNIS/1982/97'/VOSTF/35MM
D'APRÈS LE ROMAN *HAMMETT* DE JOE GORES.
AVEC FREDERIC FORREST, PETER BOYLE, MARILU HENNER.

Ancien privé, Dashiell Hammett gagne sa vie en écrivant des récits policiers. Un jour, un ancien collaborateur lui demande son aide sur une affaire. D'abord réticent, Hammett accepte et part à la recherche d'une ancienne prostituée.

lu 07 nov 20h00 [\[GF\]](#)

LE PARRAIN (THE GODFATHER)

DE FRANCIS FORD COPPOLA
ÉTATS-UNIS/1972/175'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LE ROMAN *LE PARRAIN* DE MARIO PUZO.
AVEC MARLON BRANDO, AL PACINO, JAMES CAAN, DIANE KEATON.

Michael Corleone essaie de mener une vie éloignée de son père, un parrain de la mafia new-yorkaise. Mais quand le patriarche est menacé, Michael revient aider sa famille.

me 09 nov 19h00 [\[HL\]](#)

Séance présentée par Jean-François Rauger

LE PARRAIN, 2^E PARTIE (THE GODFATHER: PART TWO)

DE FRANCIS FORD COPPOLA
ÉTATS-UNIS/1974/200'/VOSTF/DCP
D'APRÈS LE ROMAN *LE PARRAIN* DE MARIO PUZO.
AVEC AL PACINO, ROBERT DE NIRO, ROBERT DUVALL, DIANE KEATON, JOHN CAZALE.

Michael Corleone tente d'étendre son empire. Il est victime d'une tentative d'assassinat. En parallèle, le film retrace l'arrivée à New York et l'enfance du père de Michael, Vito Corleone.

je 10 nov 19h00 [\[HL\]](#)

LE PARRAIN, 3^E PARTIE (THE GODFATHER: PART THREE)

DE FRANCIS FORD COPPOLA
ÉTATS-UNIS/1990/162'/VOSTF
AVEC AL PACINO, DIANE KEATON, ANDY GARCIA, ELI WALLACH.

En 1979, malgré son désir de faire rentrer ses affaires dans la légalité, le parrain de la mafia new-yorkaise Michael Corleone replonge dans la violence et la corruption après la trahison d'un de ses alliés.

ve 11 nov 20h30 [\[HL\]](#)

Le Parrain, 3e partie

DEAN TAVOULARIS

LES FILMS

Rusty James

RUSTY JAMES (RUMBLE FISH)

DE FRANCIS FORD COPPOLA
ÉTATS-UNIS/1982/94' /VOSTF/35MM
D'APRÈS LE ROMAN *RUSTY JAMES* DE S.E. HINTON.
AVEC MATT DILLON, DENNIS HOPPER,
MICKEY ROURKE, DIANE LANE.
À Tulsa, Rusty James rêve
d'égaliser les exploits de son
grand frère, le *Motorcycle
Boy*, légendaire chef de
bande. En son absence, il se
frotte aux gangs rivaux. Un
soir, une rixe tourne mal.

Tu 07 nov 18h00

TUCKER (TUCKER, THE MAN AND HIS DREAM)

DE FRANCIS FORD COPPOLA
ÉTATS-UNIS/1988/110' /VO/DCP
AVEC JEFF BRIDGES, JOAN ALLEN,
MARTIN LANDAU, FREDERIC FORREST.
À la fin des années 1940, Preston
Thomas Tucker propose au public
une voiture révolutionnaire,
avant d'être brisé par les
trois géants de l'automobile
qui le considèrent comme un
concurrent trop dangereux.

sa 05 nov 14h30

Séance présentée par Dean

Tavoularis et Jordan

Mintzer (journaliste)

ZABRISKIE POINT

DE MICHELANGELO ANTONIONI
ÉTATS-UNIS/1970/110' /VOSTF/DCP
AVEC MARK FRECHETTE, DARIA
HALPRIN, ROD TAYLOR.

Mark, un étudiant recherché
par la police après une émeute
sur un campus de Los Angeles,
vole un avion de tourisme.
Dans le désert, il rencontre
une jeune femme, Daria.

je 03 nov 20h00

Ouverture de la rétrospective en

présence de Dean Tavoularis

Zabriskie Point

MERCIEMENTS : DEAN TAVOULARIS, AUREO
CLÉMENT, DAVID FRENKEL (SYNECODOCHE), JORDAN MINTZER,
AMERICAN ZOETROPE, CINÉMATHEQUE SUISSE, PARK
CIRCUS, PATHÉ, WARNER, CRITERION, INSTITUT LUMIÈRE.

ÉDITION

Conversations avec Dean Tavoularis

par Jordan Mintzer (éditions Synecdoche)

Préface de Wes Anderson

352 pages, 450 images

L'ouvrage retrace soixante ans d'histoire du cinéma et l'incroyable odyssée de celui qui débuta sa carrière en tant qu'animateur sous la direction de Walt Disney, avant de faire ses armes dans les plus grands studio d'Hollywood et devenir chef décorateur sur un film qui allait contribuer à l'avènement du Nouvel Hollywood, *Bonnie and Clyde*.

sa 05 nov 17h00

À la suite de la projection de *Tucker* de Francis Ford Coppola, Jordan Mintzer signera

l'ouvrage à la librairie de la Cinémathèque.

