

L'Univers Kusturica - 1/2

Entre humour et burlesque, l'univers dénonciateur d'Emir Kusturica.

Emir Kusturica, né en 1954 à Sarajevo, commença bien tôt de se démarquer de la grande école de cinéma Famu à Prague, où il touche déjà des sujets difficiles.

Un début prometteur qui ne fut pas décevant.

Ses films sont tous axés sur la politique, les gitans, l'amour, le rêve et la musique. Kusturica dérange, trouble, fascine mais ne laisse jamais insensible. Il porte sur la vie un regard tout aussi féérique que rude, en laissant toujours au spectateur le choix. Le choix de prendre son propre avis, le choix de rire ou de pleurer, le choix de rêver.

Filmographie

1971 - Une partie de la vérité (Court métrage).

1972 - Automne (Court métrage).

1978 - Guernica (court métrage) Premier prix du festival du film étudiant de Karlovy-Vary.

1978 - Les fiancées arrivent (moyen métrage, film TV).

1979 - Titanic (film TV) Premier prix du festival du film de la télévision yougoslave à Portoroz.

1981 - Te souviens-tu de Dolly Bell ? Prix de la critique du Festival du Film International de Sao Paulo, Lion d'Or de la Première Oeuvre à la Mostra de Venise.

1985 - Papa est en voyage d'affaires Palme d'Or du Festival de Cannes.

1989 - Le Temps des Gitans Prix de la mise en scène au Festival de Cannes.

(Avec Bora Todorovic, Ljubica Adzovic, Davor Dujmovic...) Pour aider sa famille - une petite soeur infirme, sa grand mère et son dindon dans un taudis en Macédoine - et pour épouser celle qui aime, Perhan jeune tzigane accordéoniste, part en Italie avec Ahmed Dzida, trafiquant d'enfants. Commence alors une lente descente aux enfers, déchiré entre l'argent et l'amour.

1993 - Arizona Dream Ours d'Argent (Prix Spécial du Jury) au Festival du Film International de Berlin.

(Avec Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway, Vincent Gallo...) Axel rêve de poissons et vit à New-York, jusqu'au jour où son oncle Léo qui se marie le ramène en Arizona. Apprenant le métier de vendeur de cadillac, Axel va rencontrer deux femmes - la mère et la fille -, et vivre avec elles dans un monde surréaliste en découvrant l'amour, la mort et la folie.

1995 - Underground Palme d'Or du Festival de Cannes.

(Avec Miki Manojlovic, Lazar Ristovski, Mirjana Jokovic...) A Belgrade, en 1941, Marko et Blaki - acteurs du parti communiste - profitent de l'attaque des Allemands pour vivre de trafiques. Ils décident par la suite de cacher des réfugiés dans une cave, qu'ils transforment vite en mini cité où l'on fabrique des armes pour la résistance. En 1943 Blaky est blessé et commence à vivre dans la ville-cave, pendant que Marko en profite pour séduire sa promise Natalja et s'offrir une grande vie. Et lorsque la guerre se termine, Marko continue son cinéma et fait croire aux habitants de la cave que la guerre continue.

L'Univers Kusturica - 2/2

1996 - Sept jours dans la vie d'un oiseau (court métrage pour France 2).

1998- Chat noir chat blanc Lion d'Argent à la Mostra de Venise.

(Avec Bajram Severdzan, Srdan Todorovic, Branka Katic...) Matko est un escroc malchanceux qui vit près du Danube avec son fils Zare, moins ouvert à ces trafics. D'arnaques en arnaques, Matko doit de l'argent et pour solder ses dettes, il est contraint par un autre escroc trafiquant déjanté, Dadan, de marier son fils à la soeur cadette de ce dernier. Seulement les mariés ne sont aucunement amoureux l'un de l'autre, mais un peu de magie et de chance peuvent servir de coups de pouce...

2001- Super 8 stories (semi-documentaire sur No Smoking Orchestra) Plaque d'Argent du meilleur documentaire au Festival International du Film de Chicago.

2004- La Vie est un Miracle Prix de l'Education Nationale au Festival de Cannes.

(Avec Slavko Stimac, Vesna Trivalic, Natasa Solak...) Bosnie, 1992. Luka est heureux et tranquille, vivant de son chemin de fer et de sa fanfare, jusqu'au jour où sa femme - ancienne chanteuse d'opéra - le quitte et que son fils Milos est appelé pour la guerre, où il est prisonnier. On offre alors une chance à Luka : il a la garde d'une otage musulmane, Sabaha, qu'il doit échanger contre son fils. Seulement l'amour est enfant de bonhême... Finalement, que choisira Luka ?

"J'ai un problème avec le cinéma contemporain. Pour moi, la fabrication des films est comparable à celle des tapis. C'est comme cela que je me représente ma façon de faire du cinéma. Quand je vois de très beaux tapis, je les compare à des films bien réalisés, cela pour une raison simple. Je ne démarre jamais avec le sentiment d'avoir une "belle histoire" dans laquelle une jeune femme tomberait amoureuse d'un très beau jeune homme et s'ensuivrait alors une brillante histoire d'amour échevelée. Je n'ai pas l'impression de posséder un matériau de base puissant et contrôlable. Ce qui m'excite, c'est le processus de fabrication, qui me rappelle l'artisanat du tapis, fait d'un certain nombre de petits riens qu'il faut chercher, de couleurs combinées, d'une extension de sensations disparates mixées harmonieusement, mais rien de très rationnel en tout cas. Il en résulte une association très rare que peu de cinéastes peuvent s'offrir, piétinés qu'ils sont par l'industrie et par les vieux remparts du cinéma. "

Interview donnée à M. Bouineau par Emir Kusturica à l'occasion de la sortie de son film "Arizona Dream" en 1993.

Pour plus de renseignements :

Site complet, détaillé, absolument rien à redire : <http://www.kustu.com/>

Les No smoking Orchestra, groupe de musique officiel de Kusturica :
<http://www.thenosmokingorchestra.com/>