

VENDREDI 16 OCTOBRE

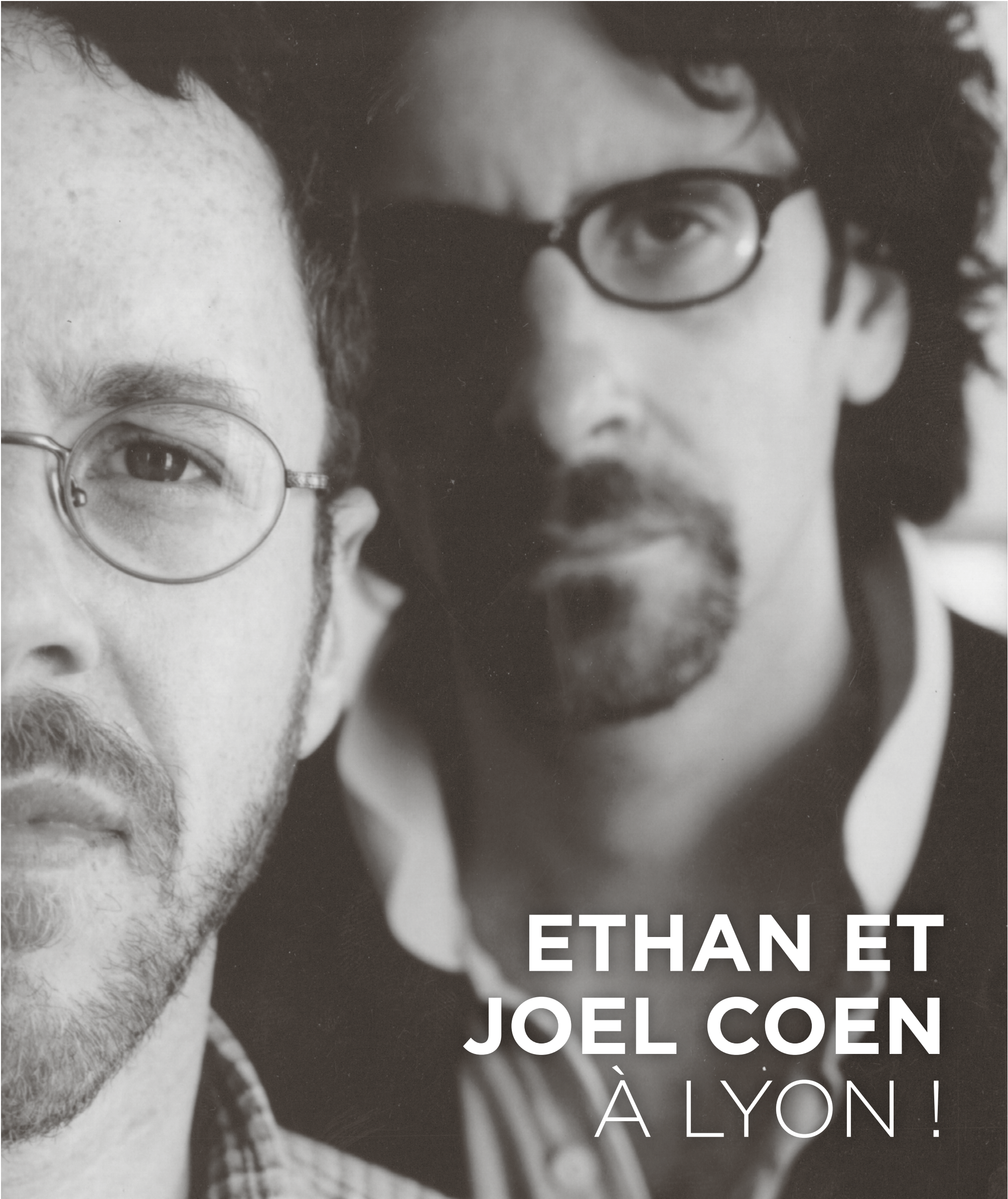
Le journal du Festival

LUMIÈRE 2026

« Le Cinématographe amuse le monde entier.
 Que pouvons-nous faire de mieux et qui nous donne plus de fierté ? » Louis Lumière

#07

ETHAN ET
JOEL COEN
À LYON !

L'univers des frères Coen de A à Z !

ACTEURS Frances McDormand, Javier Bardem, Tilda Swinton, Jeff Bridges, Catherine Zeta-Jones, Josh Brolin, Carey Mulligan, George Clooney, Julianne Moore, John Goodman, Tom Hanks, Oscar Isaac, Paul Newman, Brad Pitt, John Turturro ...

BARTON FINK En 1941, Barton Fink, tout comme plus tard Llewlyn Davis, échoue à devenir un artiste accompli. Cette œuvre au genre hybride entre portrait intimiste d'un être isolé et film fantastique à suspense, marque la fascination des Coen pour le thème de l'échec. C'est le début d'une collaboration de plusieurs décennies avec le directeur de la photographie Roger Deakins.

COCKTAIL Qui n'a pas rêvé de goûter le White Russian, le cocktail singulier de *The Big Lebowski* ? Depuis la sortie du film en 1998, cette boisson à base de vodka, de liqueur de café, de lait ou de crème est culte et a relancé sa popularité !

The Big Lebowski (1998)

DUO Les frères sont crédités réalisateurs, producteurs, scénaristes, depuis *Ladykillers* en 2004. Ils sont aussi monteurs sous le nom de Roderick Jaynes. Ils ont grandi en regardant les films italiens, de Fellini aux péplums de série B, des comédies américaines de Jerry Lewis, Bob Hope. Ados, ils tourment des remakes de ces films. Cela explique sans doute leur filmo abordant tous les genres cinématographiques : polar, comédie musicale, road movie, western... Ils écrivent aussi pour les autres, les géniaux Sam Raimi, et Steven Spielberg avec *Le Pont des espions*.

ETHAN Né en 1957, il est crédité de producteur des films des frères jusqu'à *Ladykillers*. Ethan Coen réalise en solo *Honey Don't* (2025). Diplômé de philosophie à Princeton, il écrit des nouvelles, des pièces de théâtre et de la poésie.

No country for Old Men (2007)

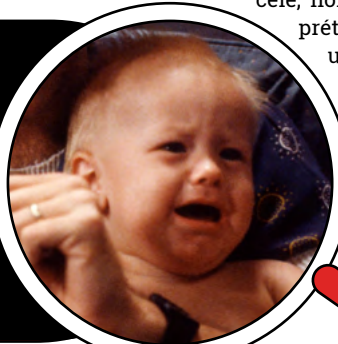
JOUEZ !

Fan des frères Coen ?

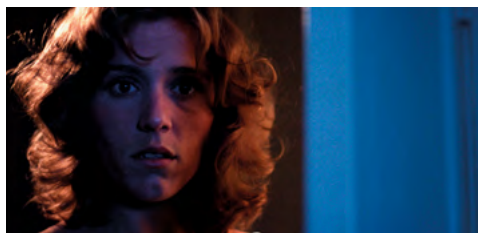
De quel film est extrait cette image ?

Indice : Comédie !

Réponse demain !

Réponse d'hier : Sang pour sang (1984)

Sang pour sang (1984)

Barton Fink (1991)

FARGO Ce film-enquête dans le Minnesota enneigé, d'où sont originaires les Coen est une histoire de meurtre, entre la comédie glacée et la noirceur d'un assassinat. Une réussite totale déclinée en série à succès du même titre produite par les Coen.

GOPNIK Larry. C'est le nom du héros de *A Serious Man*, une « aimable mais sombre » comédie qui se déroule en 1967. Inspiré par l'enfance des Coen, ce récit de banlieue pavillonnaire à petit budget, est un de leurs plus beaux et plus mystérieux film.

HABITS Devenus culte ! On peut s'acheter sur internet la panoplie du Dude de *The Big Lebowski* : le gilet Pendleton « Original Westerley » à motifs géométriques, le pantalon lâche à motifs ethniques. Cultes aussi la combinaison lilas de John Turturro, l'ensemble en jean du tueur de *No Country...* Le costume chez les Coen accentue la coolitude, le grotesque, le bizarre, le danger autant par la coupe que par la couleur du vestiaire d'un personnage.

INSOLENTES Les héroïnes ont la parole. Discours débités sans hésitation, répliques prononcées haut et fort, les femmes disent ce qu'elles pensent, même quand c'est désagréable comme Carey Mulligan dans *Inside Llewyn Davis*.

JOEL Né en 1954, il fait des études universitaires, a été assistant de production pour des films d'entreprises et des clips vidéo. Il réalise seul en 2021 *Macbeth*, et vient de terminer *Jack of Spades* avec Josh O'Connor.

KILLERS Les tueurs chez les Coen sont des drôles de types qui commettent de drôles de crimes tout à fait affreux. De quoi exercer autant leur talent de mise en scène que leur humour très noir. Avec une prime pour Anton Chigurh, le tueur coiffé joué par Javier Bardem de *No country for Old Men*.

LEBOWSKI Big big big ! Un des films culte des Coen, une comédie inclassable autour d'un enlèvement. C'est la version de Los Angeles en mode Raymond Chandler. Un territoire morcelé, horizontal, avec une vague enquête prétexte à visiter des personnalités un peu dingues. Au centre, Jeff Lebowski, alias le Dude, personnage bousculé, mais qui reste impérial de décontraction, d'humour et d'absence de défiance. À tel point que ce qui émane de lui est devenu une philosophie, le Dudéisme, et que depuis 2002 se déroule le Lebowski Fest(ival).

Inside Llewyn Davis (2013)

MCDORMAND Frances ! Actrice présente dans l'univers Coen depuis *Sang pour sang*, épouse de Joel qui a « fait d'elle une femme » comme elle le déclare quand elle reçoit son Oscar en 1997 pour son rôle de Marge, l'enquêtrice enceinte, intelligente et déterminée de *Fargo*. Rôle écrit pour elle, à sa demande !

NO COUNTRY FOR OLD MEN adapté d'un roman de Cormac McCarthy. Les Coen alternent scripts originaux, adaptations et remake, dont celui de *Ladykillers*. *No Country...* est un western moderne qui appartient à la veine méchante, rêche et géniale de leur œuvre. Une vision des USA profonde, au matérialisme qui se sait vain et à la traque tragique.

ODYSSÉE L'œuvre d'Homère est sans doute celle qui innerve le plus les road movies teintés de fantastique pince sans rire et impressionnant des Coen. *L'Odyssée* est revendiquée dans *O'Brother* dont le héros joué par George Clooney s'appelle Ulysse.

POLAR La base ! Tout (ou presque) est polar chez les Coen et dans toutes les formes, tendance gangsters avec *Miller's Crossing*, ou film noir avec *The Barber*.

QUANTITÉ / QUALITÉ musicales ! Rengaines populaires folk et bluegrass, airs hollywoodiens, B.O. romanesques et ironiques dont la plupart est signée par Carter Burwell, la musique est très importante dans le cinéma des Coen, en particulier dans *Ave César*, le magnifique *Inside Llewyn Davis* et ses mélodies années 1970 sorties de Greenwich Village, ou *O'Brother* dont le soundtrack s'est très bien vendu au point d'en tirer un documentaire, *Down from the Mountain*.

RÉCOMPENSES Palme d'or à Cannes en 1991, *Independent Spirit* à Sundance, Oscars, Emmys... les films des frères Coen sont reconnus dès leurs débuts.

SANG POUR SANG Le premier film, et tout de suite culte. Thriller noir, noir, noir. Une stylisation à couper le souffle par le chef op Barry Sonnenfeld (futur réal des *Men in Black* !).

THÉÂTRE Cette discipline a toujours intéressé les frères. Joel adapte *Macbeth*. Ethan écrit des pièces dont *Almost an Evening* jouée Off Broadway en 2008. Pour son autre pièce en un acte : *Talking Cure*, ce sera en 2011.

Inside Llewyn Davis (2013)

ULCÉRANT Comme le chat de *Inside Llewyn...* Idée géniale ! C'est le seul animal traité comme un personnage important dans le cinéma des Coen. Le gros chat roux à l'agressivité teintée d'ironie, impose sa loi et donne la sensation au héros que, même lui, le prend pour un loser.

VADROUILLE On circule beaucoup, beaucoup et loin chez les Coen. Et toujours en Amérique souvent montrée comme un territoire où il ne faut s'attarder nulle part si on veut rester en vie. *Arizona Junior*, *Fargo*, *O'Brother*, *Inside Llewyn...*, *No Country...*

WESTERN *La Ballade de Buster Scruggs*, et surtout *True Grit* (leur plus grand succès), le western intéresse les Coen, qui se coltinent aux grands mythes américains, de la côte est à la côte ouest.

XL Comme la chute volontaire d'un personnage d'un gratte-ciel new yorkais dans la première séquence de *Le Grand Saut*. Cette tragi-comédie est un hommage très Coen, avec le genre screwball, comme *Intolérable Cruauté*.

YIDDISH « Reçois avec simplicité tout ce qui t'arrive » est la formule du Rabbini français Rashi qui s'affiche au début de *A Serious man*. Elle est suivie par un conte en yiddish de dix minutes autour du Dibbouk, incarnation du Diable dans la culture juive. Issus d'une famille juive ashkénaze, les frères Coen se penchent sur toutes les mythologies.

Burn After Reading (2008)

ZOZOS Comme toute une galerie d'idiotis formidables, une des marques du cinéma des frères. Ces héros n'ont peur de rien. Le plus décérébré est peut-être le champion de fitness joué par Brad Pitt dans *Burn After Reading*. La critique mythique Pauline Kael décelait comment ces imbéciles permettaient « les mécanismes de la farce » dans la psyché Coen.

5 Une 27ème lettre de l'alphabet inventée pour les Coen pour symboliser le mystère intégral qui demeure éternellement dans certains de leurs films. Autant de questions heureusement rageantes et suspensives. D'où sort Anton Chigurh ? Quel est ce conte de nuit en prologue de *A Serious Man* ? Que pense le barbier fumeur de *The Barber* ??? Même en demandant tout cela aux frères Coen, nous ne saurons rien ! Ils nous laissent soigneusement réfléchir avec en fond sonore une possible réponse très énigmatique s'appliquant à chacun de leurs films : « It depends, have you see me ? ». — **Virginie Apiou**

MASTER CLASS

Rencontre avec Joel et Ethan Coen

> THÉÂTRE DES CÉLESTINS Ven 16, 15h

PROGRAMMATION

Par les frères Coen :

Blood Simple/Sang pour sang (director's cut)

(*Blood Simple*, 1984, 1h36, int -12ans)

Arizona Junior (*Raising Arizona*, 1987, 1h34)

Miller's Crossing (1990, 1h55, int -12ans)

Barton Fink (1991, 1h56)

Fargo (1996, 1h38, int -12ans)

The Big Lebowski (1998, 1h57)

O'Brother (*O Brother, Where Art Thou?*, 2000, 1h47)

The Barber - L'Homme qui n'était pas là

(*The Man Who Wasn't There*, 2001, 1h56)

No Country for Old Men (2007, 2h02, int -12ans)

Burn After Reading (2008, 1h36)

A Serious Man (2009, 1h46)

True Grit (2010, 1h51)

Inside Llewyn Davis (2013, 1h45)

La Ballade de Buster Scruggs

(*The Ballad of Buster Scruggs*, 2018, 2h12)

Par Joel Coen :

Macbeth de Joel Coen (*The Tragedy of Macbeth*, 2021, 1h45)

Par Ethan Coen :

Honey Don't ! d'Ethan Coen (2025, 1h26)

NUIT FRÈRES COEN

Avec *Fargo* (1996), *No Country for Old Men* (2007),

Arizona Junior (1987) et *Burn After Reading* (2008)

> HALLE TONY GARNIER Sam 17, 20h45

« Il faut toujours aller au bout de vos projets, quoiqu'il arrive ! »

© Lucas Aymard

Grand chef opérateur et réalisateur, **Caleb Deschanel** explique son parcours et la réalité de son métier...

USC

J'ai rencontré des élèves incroyables à l'Université de Californie du Sud (USC) : Walter Murch, le grand monteur de films, le scénariste Matthew Robbins et le réalisateur George Lucas. Comme j'avais appris à utiliser la lumière, tous ces étudiants incroyables faisaient appel à moi pour leurs films d'école. On avait un accès limité au bâtiment de l'université, alors on montait sur les poubelles pour entrer en douce dans les locaux et du coup, on faisait les meilleurs films que les autres ! George Lucas était encore plus malin, il volait des bobines à des étudiants de la Marine qui disposaient de plus de moyens que nous.

NOUVELLE VAGUE

Mon influence majeure, c'est la Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard, François Truffaut... En regardant leurs films, on se disait que c'était possible de faire du cinéma comme ça, sans équipe énorme, ni effets spéciaux ou moyens titanesques. Ce sont vraiment les films français qui m'ont donné envie de faire du cinéma.

CAROLL BALLARD

J'ai connu Carroll lorsqu'il était étudiant à l'université de Los Angeles avec Francis Ford Coppola. Sur le tournage de *L'Étalon noir* j'ai appris que vous pouvez faire toute la préparation du monde, des tas de storyboards ; l'image se crée sur le plateau.

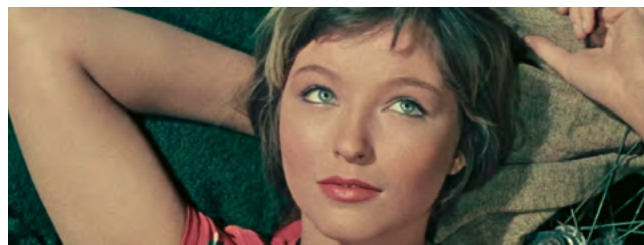
EXPLOSER LES PROJECTEURS

La cinématographie, ce sont des éléments simples : le jour, la nuit, le soleil. Mon travail, c'est d'utiliser ces choses simples pour faire passer des émotions. Dans le film *Le Meilleur de Barry Levinson*, il y a cette scène de match de base-ball où Robert Redford prend la batte et frappe la balle qui va faire exploser tous les projecteurs, ça part en feu d'artifices et on comprend qu'il gagne alors le match. Personne ne m'a jamais dit : « c'est impossible que cela arrive dans la vie ». Ce que je cherche, c'est de vous guider dans l'histoire du film.

— Propos recueillis par LL

Une femme sans frontière !

Multiple mais jamais changeante, c'est ce que dévoile le documentaire d'Aude Vassallo, *Marina Vlady, une actrice dans la guerre froide*.

Marina Vlady, une actrice dans la guerre froide (2026)

LE SUJET : Le destin personnel autant que professionnel de la comédienne Marina Vlady qui vient de disparaître.

LA MÉTHODE : Un prologue de présentation, des images d'archives sur son premier voyage en URSS en 1959 notamment, commentée par une narratrice en voix off, des extraits de films, des propos de la comédienne.

LE + : « Quelques petites choses que nous savons d'elle » c'est ce que promet la narratrice au début de ce documentaire en référence au film de Jean-Luc Godard avec Marina Vlady, *Deux ou trois choses que je sais d'elle*. Sans respecter forcément la chronologie d'une vie (et c'est ce qui est intéressant), ce film préfère capter l'esprit d'une artiste traversée par la grande Histoire. Itinéraire sentimental, politique, artistique, propos francs, féminisme, liberté de dévoiler son corps, tout est déployé avec une énergie sans compter. De façon claire et profonde, ce récit d'une vie pas comme les autres, est finement monté, s'enchaîne avec naturel. On revit avec émotion le moment clé de la vie cinématographique de Marina Vlady, *La Princesse de Clèves*. On voit passer une femme passer de l'adolescence à l'âge de femme en assumant tout, y compris de tout quitter pour aller vivre dans l'Union Soviétique d'alors. Mais rien n'est impossible pour une aventurière comme le montre ce documentaire. — VA

SÉANCE

Marina Vlady, une actrice dans la guerre froide d'Aude Vassallo (2026, France, 54min)

> **INSTITUT LUMIÈRE (VILLA)** Ven 16, 11h30 et 11h45

QUIZ FARGO

Testez vos connaissances sur *Fargo* (1996) des frères Coen !

1 Pour décrocher son rôle, William H. Macy a menacé les Coen de...

- A. Tuer leurs chiens
- B. De pleurer
- C. De publier une fausse pub disant qu'il avait le rôle

2 La détective est...

- A. Médium
- B. Chanteuse
- C. Enceinte

3 En quelle saison se passe le film ?

- A. Hiver
- B. Automne
- C. Printemps

4 Que signifie le titre *Fargo* ?

- A. Le nom du héros
- B. Le nom de la policière
- C. Le nom d'une ville

5 Quelle est l'affaire au centre de tout ?

- A. Une arnaque
- B. Un crime passionnel
- C. Un enlèvement

6 Où se déroule l'action ?

- A. Minnesota
- B. Massachussetts
- C. Maine

SÉANCE

Fargo de Joel et Ethan Coen (1996, 1h38, int -12ans)

> **PATHÉ BELLECOUR** Ven 16, 20h30

> **HALLE TONY GARNIER** Sam 17, 20h45 (Nuit Frères Coen)

À LUMIÈRE

ÇA SE PASSE

Comme chaque année, des réfugiés en période d'insertion viennent enrichir le monde des bénévoles. Au sein du festival, Laetitia Duport et Armelle Bourdoulous les accompagnent.

« Chaque année on améliore l'insertion entre ces bénévoles et les activités du festival. Certaines personnes ne sont pas francophones, elles ne lisent, ni ne parlent le français, et peuvent par conséquent se sentir très isolées, sans oublier que certains d'entre eux ont subi de véritables traumatismes dans le passé. On travaille donc avec eux pour choisir les bonnes missions afin que personne ne se sente en difficulté, car les missions sont chaque jour différentes, à des horaires changeants et dans des lieux qui ne sont jamais les mêmes. Travailler avec ces bénévoles est un véritable apport, par exemple quand il s'agit d'anglophones, ils forment des binômes efficaces avec les bénévoles qui ne parlent que le français. Les procédés pour rendre pour tous le bénévolat fluide et cohérent peuvent passer par des idées concrètes comme faire des vidéos des accès aux salles afin de leur montrer. Notre objectif, c'est le partage au sein de la communauté des bénévoles, les aider à faire connaissance. Il faut que tout le monde ait un moment de plaisir au sein du festival et les bénévoles d'où qu'ils viennent y contribuent grandement, apportent une vraie diversité ! Tout le monde a sa place ici. Et pendant le festival, on organise pour cela une rencontre entre ces bénévoles, la préfecture de région qui soutient l'action, les partenaires sociaux et le Groupe Adéquat, afin de valoriser leur expérience pendant le festival. »

1 jour, bénévole

SYLVIE PICHOT

BIO EXPRESS : Villeurbannaise, Sylvie Pichot est bénévole dans les événements sportifs de la région. Retraitée de la Métropole de Lyon où elle était assistante de direction aux finances, à la gestion de l'eau, elle contribue depuis plusieurs années à la collecte de sang dans sa commune.

MES CINÉASTES PRÉFÉRÉS : Tous les films de Clint Eastwood, des œuvres percutantes, toujours ancrées dans le réel. Et je suis une inconditionnelle de Michel Blanc.

LA SALLE OÙ J'AI DÉCOUVERT LE CINÉMA : Le Cinéma Journal, qui se trouvait à proximité de l'actuel Pathé Bellecour et l'ancien Palais de la foire de Lyon.

MON FILM DE CHEVET : *Ghost* de Jerry Zucker : émouvant, drôle. Et puis la scène culte de la poterie !

MON GOÛT DU BÉNÉVOLAT : J'ai débuté le bénévolat en 2019 au sein du comité des fêtes de la Ville de Mions et à l'Amicale des bénévoles.

MES MISSIONS AU FESTIVAL : Le service au bar de la villa Lumière et du village cinéma et l'accueil du public à la boutique du musée.

— Propos recueillis par LL

Rédaction en chef : Virginie Apiou

Suivi éditorial : Thierry Frémaux

Rédaction : Fanny Bellocq, Carlos Gomez, Laura Lépine

Conception graphique et réalisation : Justine Ravinet

Imprimé en 7 950 exemplaires

Institut Lumière, 25 rue du Premier-Film, 69008 Lyon

www.festival-lumiere.org

Avec le soutien de : **france+tv**

LE FIGARO

VARIETY

ALLOCINÉ CLASSIQUES

LE PROGRES

Nouvel Obs

Le Point.fr

