

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA

SYNOPSIS

Manuela vit à Madrid, seule avec son fils Esteban. Le soir de son anniversaire, alors qu'elle s'apprête à lui parler enfin du père qu'il n'a pas connu, il meurt, renversé par une voiture. Anéantie, Manuela part pour Barcelone, à la recherche de son mari Lola, un travesti qu'elle a fui dix-sept ans plus tôt. Elle y rencontre sœur Rosa, enceinte de Lola. Apprenant qu'elle a le Sida, Rosa s'installe chez Manuela jusqu'à son accouchement, et sa mort. Manuela rencontre enfin Lola, lui apprend l'existence et la mort d'Esteban. Puis elle rentre à Madrid élever l'enfant de Rosa.

GÉNÉRIQUE

Tout sur ma mère

Espagne, France, 1998

Réalisation : Pedro Almodóvar

Production: Agustín Almodóvar, Michel Rubin

Scénario: Pedro Almodóvar Image: Affonso Beato Son: José Antonio Bermudes Montage: José Salcedo

Décor : Federico García Cambero

Musique: Alberto Iglesias

Interprétation

Manuela : Cecilia Roth Huma Rojo : Marisa Paredes

Nina : Candela Peña Agrado : Antonia San Juan Sœur Rosa : Penélope Cruz

La mère de Rosa : Rosa Maria Sardá Le père de Rosa : Fernando Fernán Gómez

LE RÉALISATEUR

Pedro Almodóvar a 26 ans quand Franco meurt, en 1975. Dans sa jeunesse, il a souffert d'une éducation religieuse, mais a pu découvrir le cinéma. Il s'installe vite à Madrid, pour faire des films. Son premier film sort en 1980 : *Pepi*; *Luci, Bom et autres filles du quartier*. La crudité des dialogues, l'humour extravagant et le mauvais goût assumé en font un phénomène dans les milieux alternatifs. Madrid vit au rythme de la Movida depuis la fin de la dictature, Almodóvar en est une figure phare. Il tourne quasiment un film par an, *Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça*? est son premier vrai succès, en 1984. Almodóvar triomphe dans le monde entier avec *Femmes au bord de la crise de nerf* (1987). Son équipe est constituée de fidèles : son frère producteur, et plusieurs techniciens ou acteurs qui travailleront sur ses films suivants : *Attache-moi* (1989), *Talons Aiguilles* (1991), *Kika* (1993), *La Fleur de mon secret* (1995), *En chair et en os* (1997), *Tout sur ma mère* (1998, triomphe planétaire), *Parle avec elle* (2002), *La Mauvaise éducation* (2004) et *Volver* (2006).

PREMIER PLAN

C'est par l'enchaînement d'un travelling horizontal et d'un travelling vertical sur un système de perfusion que démarre le film. Les accents de la guitare espagnole semblent nostalgiques, mais la douceur lumineuse du lieu interdit toute inquiétude. Le lent mouvement de la caméra confirme que quelque chose vit, au plus près de l'organique : le cadre est très serré, comme pour capter le flux de la substance transfusée.

Le graphisme du générique détonne. A tel point qu'il semble provoquer deux pauses dans chacun des deux travellings. La première apparition en rose fuchsia surprend, les caractères distordus qui finissent par s'évanouir

aussi bizarrement qu'ils sont apparus en rajoutent. Ces derniers annoncent la distorsion des textes imprimés sur le sachet plastique de la perfusion. Les deuxième et troisième apparitions de signes graphiques se calent en balancier autour d'un goutte-à-goutte : fragilité de la vie montrée par ces gouttes délicates, conduites dans un cordon transparent et irrégulier qui rappelle le cordon ombilical, auquel le titre fait évidemment penser. Un thème sérieux — la vie suspendue, les soins à l'hôpital — est donc mêlé à un générique décalé. Le spectateur est prévenu : des choses graves vont être dites avec fantaisie, un contraste que les fidèles d'Almodóvar connaissent bien, et apprécient.

ACTEURS/PERSONNAGES

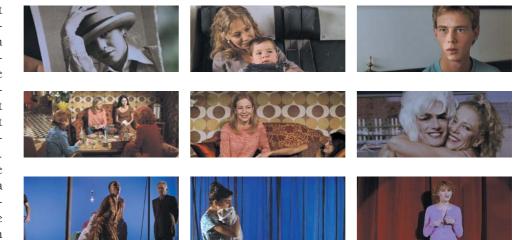
Almodóvar l'a suffisamment répété, dans la dédicace finale aussi bien qu'en entretien : Tout sur ma mère est un hommage aux films où des actrices jouent des actrices. Il ne s'agit pas d'un genre à proprement parler, et pourtant ce dont parle le cinéaste est facilement identifiable. On peut affilier ce personnage récurrent au courant des films « méta », prenant pour objet le monde du cinéma : Les Ensorcelés de Vincente Minnelli en 1952, Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly en 1953, La Nuit Américaine de François Truffaut en 1973, etc. En faisant apparaître d'emblée Bette Davis, l'actrice d'Eve, ou en montrant les comédiennes comme des femmes (Huma, Nina) et les femmes comme des comédiennes (Manuela, Agrado), Tout sur ma mère se présente aussi bien comme un récit au premier degré que comme une réflexion sur la figure de l'actrice, un portrait obtenu par l'addition de tous ces personnages. Manuela, Agrado, Huma, Rosa ne sont ni simplement des personnages, ni simplement des actrices. Elles sont l'un et l'autre : des actrices-personnages. En retour, Cecilia Roth, Marisa Paredes, Candela Peña ou Penélope Cruz deviennent elles-mêmes des personnages-actrices.

MONTAGE

Dans Tout sur ma mère, il s'agit moins d'apprendre tout sur un personnage que de tout par lui. Le film d'Almodóvar est le récit d'un réenfantement par lequel une mère conjure la mort d'un fils et surmonte le déni d'un passé. La mort d'Esteban, personnage qui semblait guider le début du récit n'interrompt pas la dynamique narrative. La voix d'Esteban se fait entendre en off au moment où il meurt sur la table d'opération : la parole du narrateur continue à vivre, à la manière d'un organe transplanté. Le film retrace l'itinéraire fait par Manuela

d'un Esteban à l'autre, de celui qui a disparu (le père de son fils, absent de toutes les photos, gommé du film) à celui qui va naître (l'enfant de Rosa) en passant par celui qui part trop tôt (première ligne de photos). Almodóvar fait donc de la pulsion de vie un principe général.

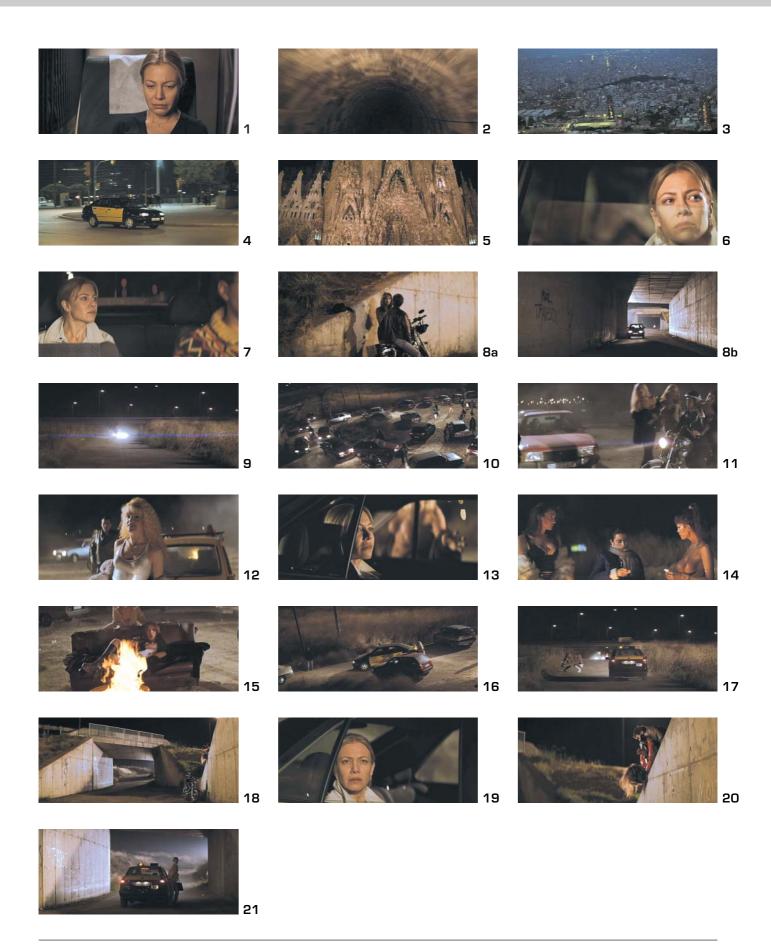
Manuela a une double fonction dans la narration. Faire le deuil de son fils, mais aussi ouvrir le récit dans de multiples directions, au gré des retrouvailles et des nouvelles rencontres. Alors qu'elle est celle qu'il faudrait soutenir, Manuela surmonte la mort en devenant l'auxiliaire, l'assistante, l'amie, la sœur, la

mère adoptive... Le film est alors un portrait des multiples liens possibles que peuvent nouer les femmes entre elles, jusqu'au couple amoureux (deuxième ligne de photos).

Dédié aussi aux actrices qui jouent des actrices, *Tout sur ma mère* est aussi un film sur le théâtre, le travestissement, la sublimation de la réalité par sa transposition sur scène. Agrado est l'emblème du personnage qui fait de sa vie une œuvre d'art, mais la fascination se porte aussi sur l'espace sacré de la loge, ou de l'espace scénique, lieu d'une vérité intensifiée (troisième ligne de photos).

ANALYSE DE SÉQUENCE

CAHIERS CINEMA

Rédaction : Ariane Allemandi Crédit affiche : *Tout sur ma mere* : Pathé dist.