Télérama

"Ils ont le pouvoir et le talent de lever de l'argent, faire naître des films, les mener à bien, les rendre populaires. Voici notre Top 50 subjectif de ceux qui comptent. Pour établir ce « Top 50 » de ceux qui font le cinéma en France, nous avons choisi plusieurs critères : économique, artistique, symbolique. Le classement est pondéré par les résultats de l'année passée et par les promesses de 2014. Mais aussi par le prisme Télérama : certaines initiatives, certaines pratiques nous paraissent plus judicieuses, voire plus admirables que d'autres. Equation complexe, donc, avec une part de subjectivité assumée. Pour nous, derrière les plus riches, il y a des francs-tireurs ; derrière les stars incontournables, des acteurs qui pèsent le poids d'un succès surprise ; derrière les fabricants de « grosses machines », des artisans du cinéma d'auteur. Ce qui fait la diversité, unique et précieuse, de notre cinéma." :

Que dit cette liste ?

Que l'homme le plus puissant du cinéma français est une femme, Sidonie Dumas (lire son interview ici), que certaines actrices plaisent à l'international et d'autres... à la province, que des comédiens sont nécessaires pour trouver des financements, mais pas toujours suffisants pour rassembler les spectateurs ! Que chacun vaut ce qu'a valu son dernier succès, ou échec. Que

quand on ne fait rien (mais pas trop longtemps), on ne perd pas (trop) de sa valeur. Une tendance forte : dans la liste ne figurent que cinq « purs » cinéastes (comprenez : qui ne soient pas aussi acteurs ou copropriétaires d'une cité du cinéma dans la banlieue nord) : le temps où les auteurs reconnus faisaient sans problèmes les films qu'ils voulaient faire est passé — si tant est que cet âge d'or ait existé. Le milieu s'est complexifié, financiarisé — beaucoup d'ex-HEC dans la production. Mais l'aventure, la déraison, le risque sont encore là !

1 Sidonie Dumas

Directrice générale de Gaumont, 46 ans

Discrète, la patronne de la plus ancienne des trois majors françaises a succédé en 2004 à son père, Nicolas Seydoux, et a su relancer une belle endormie. Elle s'appuie sur un petit nombre de producteurs extérieurs fidèles et, surtout, sur une distribution ultra efficace. On ne touche pas chaque année le jackpot d'Intouchables (19 millions d'entrées en 2011 et 2012), mais Gaumont a eu quatre films millionnai-res en 2013, dont Paulette, Les Gamins et Les Garçons et Guillaume, à table !, tandis que Belle et Sébastien fait le plein pendant les fêtes.

2014 Un programme soigneusement diversifié avec polars (dont La French, avec Jean Dujardin), biopic de prestige (Grace de Monaco), comédies générationnelles et, à terme, le retour des « intouchables » : Samba, d'Olivier Nakache et Laurent Toledano, avec Omar Sy.

2 Omar Sy

Acteur, 35 ans

Chouchou des Français, catapulté star avec Intouchables et son césar, confirmé avec De l'autre côté du périph (n° 2 de l'année, 2,2 millions d'entrées). Le gourou Harvey Weinstein l'a emmené quelques mois aux Etats-Unis pour lancer sa carrière internationale. En France, « sur son nom, un film se monte en une seconde », affirme un financier.

2014 Il jouera le sans-papiers Samba dans le prochain film de Nakache et Toledano. On est curieux de son rôle de mutant dans le nouveau volet des X-Men, en mai.

3 Bérénice Bejo

Actrice, 37 ans

Bankable à l'international, elle a remplacé au pied levé Marion Cotillard dans Le Passé, d'Asghar Farhadi. Résultat : un prix à Cannes et un goût de revanche pour celle qu'on avait injustement écartée des Oscars de The Artist (Harvey Weinstein misait tout sur Dujardin). Solidaire et bon soldat, elle est allée jusqu'à Strasbourg défendre l'exception culturelle française face au Parlement européen.

2014 Nouveau film conjugal avec Michel Hazanavicius : dans The Search, elle joue une infirmière en pleine tourmente tchétchène. Elle fera ça très bien.

4 Guillaume Canet

Acteur et réalisateur, 40 ans

Toujours tête de file de sa génération, malgré l'échec de son film américain Blood Ties. Mais 1,7 million de spectateurs l'ont vu faire du dada dans Jappeloup. Un sens sympathique de la dérision (dans Platane et Le Débarquement, sur Canal+), mais attention à l'inflation des cachets : un projet de comédie avec Gilles Lellouche, jugé trop cher, est resté dans les cartons d'EuropaCorp.

2014 Canet versant cinéma d'auteur, avec le nouveau Téchiné (face à Deneuve) et un polar de Cédric Anger.

5 Guy Verrecchia

Patron du groupe UGC, 72 ans

Il garde une poigne de fer sur son groupe, deuxième réseau de salles en France avec près de six cents écrans. Timide en production, malgré le jackpot des Profs (no 1 de l'année, près de 4 millions d'entrées), mais gros pouvoir d'in-fluence : dans la bagarre autour de la convention collective, Guy Verrecchia s'est étrangement allié à la CGT – dans l'espoir d'affaiblir la production indépendante ?

2014 Son objectif : commencer à rentabiliser le pari du nouvel UGC Ciné Cité Paris 19, très excentré, mal desservi, qui a coûté 30 millions d'euros. Ce n'est pas gagné.

6 Jacques Audiard

Auteur et réalisateur, 61 ans

C'est incontestablement le numéro 1 des cinéastes français, dont le talent éclate de film en film – tout en fidélisant un public chaque fois plus nombreux (près de 2 millions d'entrées pour De rouille et d'os, en 2012). Couvé et pro-tégé par son producteur Pascal Caucheteux, il laisse généralement passer trois ans entre chaque projet.

2014 En écriture, sans doute – il parlait, il y a quelques mois, d'une envie de comédie musicale. N'aura aucun problème pour son montage financier.

7 Marion Cotillard

Actrice, 38 ans

L'une des stars françaises désirées à l'international, glamour dans les pubs Dior et grunge dans les magazines people. Elle n'a pas forcément bien manoeuvré l'an passé en préférant James Gray à Asghar Farhadi, même si elle est impeccable et « polonophone » dans The Immigrant.

2014 Grosse carte « auteur » avec son arrivée inattendue chez les frères Dardenne : elle joue une salariée aux abois dans Deux Jours, une nuit. Enchaîne avec Le Journal d'une femme de chambre, pour Benoit Jacquot.

8 Jérôme Seydoux

Patron du groupe Pathé, 79 ans

Mauvaise année pour l'aîné du clan, qui tient (un peu trop ?) seul les rênes de la maison Pathé (production, distribution et salles) : échecs de Turf, du Danièle Thompson et des Pagnol de Daniel Auteuil. Mais la surface financière du nabab est conséquente, et Pathé, propriétaire des murs de ses salles : une belle rente.

2014 La Belle et la Bête, avec Cassel-Seydoux, et le retour de Dany Boon réalisateur (Supercondriaque), locomotives du programme, devraient améliorer l'ordinaire.

9 Vincent Maraval

Patron de Wild Bunch, 45 ans

Il a ouvert 2013 en fanfare, par sa diatribe explosive sur l'inflation des coûts dans le cinéma français. A-t-il été entendu ? Pas sûr. A la tête du ministudio Wild Bunch, il produit, distribue, vend du cinéma d'auteur non formaté — en cela, il est unique et précieux. La Palme d'or de La Vie d'Adèle, c'est lui, tant pis si les entrées du film ont un peu déçu. Jackpot, en revanche, avec 9 Mois ferme, d'Albert Dupontel (près de 2 millions d'entrées).

2014 Du populaire en distribution (le retour des Inconnus, Les Vacances du Petit Nicolas) et du « arty » qui intrigue en production : le film très attendu d'Abel Ferrara sur l'affaire DSK, avec Gérard Depardieu ; un Godard en 3D.

10 Manuel Alduy

Directeur cinéma de Canal+, 42 ans

La chaîne cryptée reste le grand argentier du cinéma français (elle dépense plus de 15 % du milliard annuel investi dans la production française), et c'est Manuel Alduy, aidé par son bras droit Franck Weber, qui en est le décideur.

2014 Continue de distribuer la manne – jusqu'à ce que la montée des séries ébranle doucement la cote du cinéma sur les télés payantes ?

11 Léa Seydoux

Actrice, 28 ans

La benjamine de notre liste, et la troisième Seydoux du Top 50... Grand Central puis La Vie

d'Adèle ont montré que son jeu s'étoffait, gagnait en maturité. Du Kechiche, elle gardera une Palme d'or (première actrice, avec Adèle Exarchopoulos, à hériter d'un tel trophée) et un procès assez ridicule que le cinéaste lui intente. Un vrai profil de star, Bardot façon xxie siècle : ultra glam (merci Prada), audacieuse (à moi les auteurs), transatlantique (Holly-wood lui tourne autour). Pas sûr que la polémique Adèle, qui l'a sérieusement ébranlée, ne favorise pas un exil prochain.

2014 Côté popu, La Belle et la Bête ; côté auteur, Saint Laurent, de Bertrand Bonello ; côté USA, un petit rôle dans le Wes Anderson.

12 Thierry Frémaux

Délégué général du festival de Cannes, directeur de l'Institut Lumière, 53 ans

Son pouvoir se mesure à la longue liste des producteurs, distributeurs, talents qui se pressent, chaque année, à l'ouverture de « son » Festival Lumière, chez lui, à Lyon. Le dynamique Thierry Frémaux a restauré l'influence du festival de Cannes, et élargi le spectre du cinéma français qu'il y convie (voir The Artist ou La Vie d'Adèle). Le passage – ou plutôt l'absence – d'un film sur la Croisette peut désormais changer son destin critique et commercial.

2014 Avec le départ à la retraite annoncé de Gilles Jacob, 83 ans, il devra composer avec un nouveau président. Pas sûr qu'il aime partager le pouvoir...

13 Alexandre Mallet-Guy

Distributeur et producteur, 38 ans

Sa société Memento est la success story de ces dernières années : il sort peu de films, mais couve ses auteurs avec amour. Qui aurait cru qu'un réalisateur iranien (Asghar Farhadi) frôlerait deux fois de suite le million d'entrées ? Cette année, il a donc produit Le Passé, mais aussi revalorisé le tandem Bacri-Jaoui (Au bout du conte), auquel la profession ne croyait plus guère, et s'est offert le succès indépendant de l'été avec Frances Ha.

2014 Sommeil d'hiver, le prochain Nuri Bilge Ceylan, sera prêt pour Can-nes, mais pas le Norvégien Joachim Trier (Oslo, 31 août).

14 Luc Besson

Patron du studio EuropaCorp, 54 ans

Le seul Français crédible aux yeux des investisseurs étrangers, qu'il impressionne en les recevant dans sa spectaculaire Cité du cinéma, à Saint-Denis. Taken 2 (qu'il a produit) est un carton mondial, et Malavita (qu'il a réalisé) se vend bien à l'étranger même s'il a peiné en France. Sa société EuropaCorp a stoppé l'hémorragie de l'animation (les Minimoys), augmenté la production de séries télé, et ouvert un multiplexe à Roissy (encore vide).

2014 Un film de SF avec Scarlett Johansson, et un gros polar parisien avec Kevin Costner. Mais aussi une enquête potentiellement embarrassante sur le financement de la Cité du cinéma...

15 Jean Dujardin

Acteur, 41 ans

Un petit million d'entrées pour Möbius, d'Eric Rochant : le tarif habituel des films dans lesquels il joue ! Deux ans après son oscar, Jean Dujardin reste au top des acteurs français, avec un crédit qui lui permet de faire à peu près ce qu'il veut, mais aussi la volonté, bienvenue, de s'économiser – et de se ménager des apparitions hollywoodiennes, comme récemment chez Scorsese.

2014 Un polar français dents serrées (La French), une panouille dans le « Dgeooorge » Clooney (The Monuments Men). Tranquille.

16 Vincent Cassel

Acteur, 47 ans

« Un acteur rare qui reste populaire a beaucoup de valeur », commente un investisseur issu de la télévision. Discret en 2013 – on ne l'aura vu qu'en gangster amateur d'art dans Trance –, il garde sa cote intacte des deux côtés de l'Atlantique, restant l'un des rares Français crédibles dans des rôles très physiques.

2014 Il succède à Jean Marais en « Bête » dans la coûteuse superproduction de Christophe Gans.

17 Audrey Tautou

Actrice, 37 ans

Le succès de Casse-tête chinois compense l'échec de L'Ecume des jours. Mais ses films se vendent à l'étranger, où elle reste Amélie Poulain. « La stature internationale est rare pour une Française, mais elle dure longtemps », dit un financier. Une valeur sûre des montages financiers et du box-office.

2014 Pas de projet annoncé. Congé sabbatique, film underground ?

18 Stéphane Célérier

Distributeur, 45 ans

Le distributeur indépendant qui pèse lourd, misant gros sur les films, multipliant les campagnes publicitaires audacieuses. En 2013, il a trop payé (Eyjafjallajökull, avec Dany Boon), mais visé

juste avec Blue Jasmine ou De l'autre côté du périph. Alterne goulûment comédies et films d'auteurs de prestige.

2014 Alternance respectée avec les nouveaux Ozon, Woody Allen, Téchiné, et Le Crocodile du Botswanga, du duo Eboué/Ngijol.

19 Albert Dupontel

Acteur et réalisateur, 49 ans

Une bonne cote d'acteur, y compris dans des films éloignés de son univers (chez Eric-Emmanuel Schmitt ou Jean Becker), mais sa cinquième réalisation, 9 Mois ferme, son plus gros succès (avec près de 2 millions d'entrées), lui offre une autre dimension. On y lit l'influence bénéfique de sa productrice, Catherine Bozorgan, qui a su adoucir l'enragé.

2014 Les mains libres (et les encouragements du jury) pour écrire son prochain film.

20 Alain Goldman

Producteur, 47 ans

A la tête de Légende Films, fort d'un accord avec Gaumont, le producteur de La Môme reste influent et efficace. Deux films millionnaires en 2013 : Vive la France et Les Gamins.

2014 La French, avec Jean Dujardin, Le Crocodile du Botswanga, nouveau film du duo de Case départ.

21 Dany Boon

Acteur et réalisateur, 47 ans

Année moyenne – Un plan parfait et Eyjafjallajökull ont coûté cher pour des résultats moyens. Mais il n'a pas un film en dessous du million d'entrées depuis dix ans – et ses trois réalisations ont été vues par... trente millions de Français !

2014 Un nouveau jackpot attendu avec sa quatrième réalisation, Supercondriaque.

22 Frédérique Bredin

Présidente du Centre national du cinéma, 57 ans

Aurélie Filippetti

Ministre de la Culture et de la Communication, 40 ans

Sylvie Hubac

Directrice du cabinet de François Hollande, 57 ans

Trois femmes qui incarnent la présence de l'Etat dans le cinéma, en charge du fonctionnement du « système » et de ses perfectionnements possibles. 2013 fut une année compliquée, mais la profession juge positifs les premiers pas de la nouvelle patronne du CNC.

2014 Les attaques contre le « surfinancement » du cinéma cachent peut-être une offensive des chaînes de télévision pour réduire leur contribution, un autre dossier chaud.

23 Charlotte Gainsbourg

Actrice, 42 ans

Pas d'énorme succès depuis un bail (Prête-moi ta main), mais elle rend les projets chic et gagne (au festival de Cannes, notamment) à se jeter dans les griffes de Lars von Trier. Polyglotte, donc globe-trotteuse.

2014 Grosse année avec Nymphomaniac 1 & 2, Samba, la comédie de Nakache et Toledano, et 3 Coeurs, de Benoit Jacquot.

24 Michel Hazanavicius

Auteur et réalisateur, 46 ans

Dernier oscarisé français, avec The Artist, en 2011 : l'un des rares cinéastes français que tous les investisseurs suivront dans n'importe quelle aventure.

2014 The Search, ou l'amitié de deux femmes en plein conflit tchétchène, avec Bérénice Bejo et Annette Bening.

25 Virginie Efira

Actrice, 36 ans

Le succès de Vingt Ans d'écart (1,4 million d'entrées) a confirmé le potentiel comique de la meilleure blonde belge.

2014 Les financiers adorent les stars « non usées » par la répétition des films. Du coup, sa cote grimpe.

Source : Telerama, Par Juliette Bénabent et Aurélien Ferenczi