

BETTY DAVIS, LA REINE DU FUNK

Script Version française

Sous-titres en gris

Mike Canton Soul Show WYEP

01:00:42

Good morning America. Here is a crazy new piece of breaking music news. You won't believe what just came accross my desk! A new album of material about to be released between jazz legend Miles Davis and his one time wife Betty Davis. Yes, the Betty Davis, extreme funkress and the queen of jazz fusion. If this isn't musical history, I don't know what it is!

Good morning America ! Voici une nouvelle complètement dingue provenant des toutes dernières actualités musicales. Vous ne croirez jamais ce qui vient d'arriver sur mon bureau. Un nouvel album, bientôt dans les bacs, de la légende du jazz Miles Davis et de sa femme Betty Davis. Oui, LA Betty Davis, reine du funk extrême et du jazz fusion. Si ce n'est pas un évènement musical historique, je ne sais pas ce que c'est !

CITATIONS – SOUS TITRÉES

01:01:09

[MYSTERIOUS FUNK QUEEN REDISCOVERED / The Guardian](#)

LA MYSTERIEUSE REINE DU FUNK RETROUVEE / The Guardian

01:01:15

[FILTHY BY FUNKY / Slate Magazine](#)

FILTHY BY FUNKY / Slate Magazine

01:01:22

[MADONNA BEFORE MADONNA, PRINCE BEFORE PRINCE / Miles Davis](#)

MADONNA AVANT MADONNA, PRINCE AVANT PRINCE / Miles Davis

01:01:31

[HER DISAPPEARENCE REMAINS A PUZZLE / National Public Radio](#)

SA DISPARITION RESTE UNE ENIGME / National Public Radio

TITRE

BETTY
THEY SAY I'M DIFFERENT
BETTY DAVIS
LA REINE DU FUNK

01:02:01 Oliver WANG

For a long time, Betty was just an enigma for many people.

Pendant longtemps, Betty a été une énigme pour beaucoup de gens.

01:02:06

Betty was very much immersed in the explosive creative cultural world of Andy Warhol and obviously Miles Davis.

Elle appartenait à l'explosive sphère culturelle et créative d'Andy Warhol et bien sûr de Miles Davis.

01:02:16

When she left the music industry she just vanished. Some artists, they come back and they do reunion tours, concerts and things like that. Or they'll do interviews. But Betty, her reputation for being reclusive was almost mythological in the way that people would talk about it.

Mais quand elle a quitté l'industrie musicale, elle a tout simplement disparu. Certains artistes font leur come-back, ils refont des tournées, des concerts, etc. Ou ils donnent des interviews. Mais Betty... Son image de solitaire coupée du monde était devenue presque mythique quand on parlait d'elle.

01:02:38

An army reserve DJ who put out a series of interviews with different stars in the R&B and soul music world and one of the people that he interviewed was Betty Davis. Air date, July 21st 1974.

Un DJ réserviste de l'armée a sorti une série d'interviews qu'il avait faites de plusieurs stars du R&B et de la musique soul. Et notamment une de Betty Davis. Ça date de... Ah voilà, diffusion : 21 juillet 1974.

01:02:55

Betty's reputation in more recent years, and by more recent years I mean decades is that she is very reclusive and doesn't like to give interviews. There are written interviews that have been done with her back in the 1970s but really outside of hearing her on her own records, this interview with Al Gee is one of the few examples I can think of, of any kind of footage you can find of Betty in her own voice at this moment in her career when she was still on the upswing.

Ces dernières années, ou plus exactement ces dernières décennies, on a dit de Betty qu'elle s'était retirée du monde et n'accordait pas d'entretien. Il existe des interviews écrites d'elle dans les années 70. Mais à part ses propres albums sur lesquels on entend sa voix, cet enregistrement d'Al Gee est un des rares témoignages directs qu'on possède d'elle à un moment où sa carrière était encore en pleine ascension.

01:03:28 – SOUS TITRES

Al Gee

That's Betty Davis. Betty writes, produces and directs and I guess you do a little bit of everything in terms of your music eh?

Voici Betty Davis. Betty écrit, produit et réalise et je suppose que tu fais un peu de tout quand il s'agit de ta musique ?

Betty Davis

Yeah

Oui

Al Gee

Betty, how come...eh...we have not really had an opportunity to see you perform. Now you been recording for quite a while.

Betty, comment ça se fait ... euh ... nous n'avons pas vraiment eu l'occasion de te voir jouer. Tu enregistres depuis un bout de temps maintenant.

Betty Davis

People they only see the surface part of the music business – they don't know what is going on. It is not all glamour, you know, and it is not all starlights. I have known a lot of musicians and I have known a lot of pain.

Les gens ne voient que la surface du business de la musique, ils ne savent pas ce qui se passe. Ce n'est pas que du glamour, tu sais, il n'y a pas que les paillettes des stars. J'ai connu beaucoup de musiciens et j'ai vu beaucoup de souffrance.

Al Gee

If you had to categorize your music in a word, what would you say?

Si tu devais définir ta musique en un mot, que dirais-tu ?

Betty Davis

I would just say it was raw

Je dirais juste que c'est brut.

01:04:32 - Vernon GIBBS

Penthouse 1976...wow...

Penthouse, 1976.

01:04:41

"Seeing Betty Davis for the first time is like seeing your first X-rated movie when you were expecting Walt Disney. The audience at New York's Bottom Line are staring straight ahead in mute shock. The inuendo of illusion that has come to represent the rock concert stage is here deluded to a hot night in the bordello, where a long legged, deliciously devourable female sings lusty songs".

« Voir Betty Davis pour la première fois, c'est comme voir son premier film porno alors qu'on s'attend à voir un Walt Disney... Le public du Bottom Line à New York, les yeux écarquillés, est resté sous le choc, bouche-bée. Au lieu des allusions suggestives devenues monnaies courantes dans les concerts de rock, on se serait cru dans une nuit

torride au bordel, face à une femme délicieusement appétissante, aux jambes interminables, interprétant des chansons lascives. »

01:05:26

She was just something that people had never seen before.

Personne n'avait jamais vu ça.

01:05:44

The audience was really apalled at her performance because it was very sexual.

Le public était vraiment horrifié par sa prestation sur scène, tellement c'était sexuel.

01:06:15

We were really just coming out of the Civil Rights era, so Black people wanted to still present a certain image of themselves.

On sortait juste des années de lutte pour les droits civiques et les Noirs Américains étaient encore soucieux de donner une certaine image d'eux-mêmes.

01:06:29

The Supremes, the Temptations, all these groups wanted to present a very polished image.

Tous ces groupes, comme les Supremes et les Temptations, restaient extrêmement lisses et policés.

01:06:40

We are civilized. We are just like you. See, we dress nicely, we wear tuxedos, we wear nice dresses, we wear high heels, our hair is done. Just like you.

« On est civilisés. On est comme vous. Regardez, on s'habille bien, on porte des smokings, des robes élégantes et des talons hauts, on est bien coiffés... Tout comme vous. »

01:06:55

That was the image they wanted to present to the world.

C'était l'image qu'ils voulaient donner au monde.

01:07:02

So for Betty Davis to turn the tables, to sing such suggestive songs and dress the way she dressed was something that really hard to accept.

Or, Betty Davis allait à contre-courant de cette tendance avec ses textes très suggestifs et ses tenues provocantes. Ca a été très difficile à accepter.

01:07:41

I thought that the time had come when we were really all liberated but she showed that really we weren't.

Je pensais alors que nous étions tous enfin vraiment libérés. Mais elle a démontré que ce n'était pas du tout le cas.

01:07:51

So she basically sacrificed herself to pave the way.

De fait, elle s'est sacrifiée pour nous ouvrir la voie.

01:08:04 mots des paroles repris en titrage : à sous-titrer

My goose gets loose

Gettin' on

Move it move it

Slow like a mule

01:08:25 Audio sur cassette : à sous titrer

And then you keep going down...like duna! You know, like that, like chop it, you know. Whatever you do just chop it you know. It will be better if you can get that guitar thing as the guitar will help you....

Play it through once...I don't want to overplay

You can never overplay!

1 2 3 dum doom dum doom...

Et puis vous continuez à descendre ... comme duna! Tu sais, comme ça, tu coupes, tu vois. Quoi qu'il arrive tu coupes. Ce serait mieux si vous pouviez obtenir ce truc à la guitare, la guitare vous aidera...

Jouez le une fois en solo ... Je ne veux pas trop jouer.

1 2 3 dum doom dum doom...

01:08:56 - Greg ERRICO

This is not a rehearsal. That is a track.

Ce n'est pas une répétition, c'est un morceau.

01:09:01

This is the first song we did by the way. "Walking up the road" is the first song, very first song, we did.

C'est d'ailleurs la première chanson qu'on a enregistré, « Walking Up The Road », la toute première.

01:09:25

So we are going to look for...erm...if there are any rehearsal tapes. Which would be cassette...back in those days, talking like early 70s, from the sessions with Betty.

Je cherche les enregistrements des répétitions – sur cassette évidemment... puisque c'était le début des années 70 - des séances avec Betty.

01:09:45

And err...see if I can find it.

Alors, voyons voir...

01:09:52

You know after we did the first record, her life seemed like it was changing and things were getting intense. And then years went on, and then she disappeared. I mean, really disappeared.

Après l'enregistrement de son premier album... sa vie a changé et tout s'est accéléré.

Puis les années ont passé et un beau jour, elle a disparu. Complètement disparu.

01:10:14

Then after decades go by, I did talk to her but she was very quiet, very withdrawn at that time, so whatever did happen over the years, it still...but at least I knew she is alive, she is there, and you know, it has been heavy, it has been deep.

Des dizaines d'années plus tard... on s'est parlé, mais elle était très taciturne, très renfermée à cette époque.

Alors tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années reste... Mais au moins, je savais qu'elle était en vie, qu'elle était toujours là... et que ça avait été difficile et compliqué.

01:11:39 - Betty DAVIS

One, two, three, recording. How do I begin with so long without talking about it.

Un, deux, trois, ça tourne... Par où commencer quand on s'est tu pendant si longtemps ?

01:11:51

Let me begin with crow. I first met crow on the mountain. The mountain that changed everything.

Je vais vous parler du Corbeau. Je l'ai rencontré sur la montagne... La montagne qui a tout changé.

01:12:04

But there has always been a bird inside me. It used to sit outside my window when I was a girl. Me, feeding the hogs across the cornfields. Then that little bird was orange and bright. But it grew into crow. Crow. Black Crow. Crow who has always been with me. Even now.

Il y a toujours eu un oiseau en moi. Il était perché devant ma fenêtre quand j'étais jeune... quand je nourrissais les cochons dans les champs de maïs. A l'époque, c'était un petit oiseau orange vif. Puis il a grandi, et c'est devenu un corbeau. Un corbeau noir. Le Corbeau a toujours été là, il l'est encore aujourd'hui.

01:12:29

Crow brought me Howlin Wolf, Jimmy Reed, Chuck Berry, Bessie Smith, Crow brought me Jimi and Miles and the whirlwind.

Le Corbeau m'a apporté Howlin Wolf, Jimmy Reed, Chuck Berry et Bessie Smith. Il m'a apporté Jimi, Miles et... le tourbillon.

01:12:41

There is all began.

There beginning of being different. Like a piece of sugarcane, sweet to the core...

C'est là que tout a commencé.

J'étais différente, comme un morceau de canne à sucre, au cœur doux et sucré.

01:13:21 - Phil COX

Why do you think Betty cut herself off and disappeared?

Pourquoi Betty a-t-elle disparu du jour au lendemain ?

01:13:24 – Elnora

Pardon me?

Pardon ?

01:13:25 - Phil COX

Why do you think Betty wanted to be alone and cut herself off?

Pourquoi Betty a-t-elle décidé de s'isoler, de se couper de tout ?

01:13:29 – Elnora

She was always a lonely person. She loved to be alone. She read a lot. She loved to be alone. But she was extremely close to her father. Extremely. Her father died first...and I don't think Betty ever got over her father's death. She never got over it.

Elle a toujours été solitaire. Elle a toujours aimé être seule, elle lisait beaucoup... Elle aimait être seule. Mais elle était extrêmement proche de son père.

C'est lui qui est mort le premier... et je crois que Betty ne s'en est jamais remise.

01:13:55

This is Betty here. She was an unusual person back in those days.

La voilà.

Elle n'était déjà pas comme les autres.

01:14:21- Betty DAVIS

Recording.

Ça tourne.

01:14:25

When I think about it now, I know many people tried to find me.

Wanted to ask me questions. But for a time in my life, crow and I, we really didn't know how to speak.

Quand j'y repense... je sais que beaucoup ont cherché à me retrouver. Ils voulaient me poser des questions. Mais pendant un certain temps, le Corbeau et moi, on n'arrivait plus à parler.

01:14:52

Now – I am old, but I feel I reached the top of the mountain and from there... I can see clearly the path I have taken.

Aujourd'hui, je suis vieille... Mais j'ai l'impression d'être arrivée au sommet de la montagne...

Et de là-haut, je distingue nettement le chemin que j'ai suivi.

01:15:13

I still remember the record player in daddy's cupboard. Him lifting me upwards and me singing on our kitchen table. Then the southern breeze would come in my window. Outside black hands sweating in the corn fields.

Lemonade on the side walk. Segregation black and white. The policeman always white.

Je me souviens encore du tourne-disque de papa. Je revois papa qui me soulève et je chante sur la table de la cuisine. Et la douce brise du sud qui entre par ma fenêtre.

Dehors, des ouvriers agricoles noirs transpirent dans les champs de maïs. Une limonade sur le trottoir. La ségrégation... noir et blanc. Le policier... toujours blanc.

01:15:52

Daddy, my daddy, leaving to work the furnaces, steel sparks flying and his strong back bent.

Papa, mon papa, qui part travailler aux hauts-fourneaux. Des étincelles d'acier jaillissent, son dos puissant est courbé.

01:16:02

All the voices falling over each other in the evenings with grandma taping time, spinning her snuff and booging to Elmore James.

Le soir, toutes les voix s'entremêlent. Grand-mère marque la mesure et crache sa chique en dansant sur Elmore James.

01:16:12

And me? Me just wanting to write, that first little burning in my heart. And at 12 years old I wrote my first song, Bake a Cake of Love.

Et moi ? Moi, j'ai envie d'écrire. La petite flamme s'est allumée dans mon cœur. A 12 ans, j'ai écrit ma première chanson, « Bake A Cake of Love ».

01:16:28

The neighbours complained, came a shouting, asking me to be quiet, but I didn't care, I lifted my voice and sung.

Les voisins se plaignent. Ils crient et me demandent de me taire. Mais je m'en fiche, je chante encore plus fort.

01:17:04 - Phil COX

How long have you known Betty?

Depuis combien de temps connaissez-vous Betty ?

01:17:12 - Connie PORTIS

Errr, let's just say about 50 years. Seeing as I am 55. But it's been a long time.

Depuis plus de 50 ans... étant donné que j'en ai 55... Ça fait longtemps.

01:17:30

I think what she wanted to do was already in her head. That women have feelings too. That women can stand up and be equal to men in expressing themselves and that was something that women didn't have. Women didn't voice.

Je pense qu'elle avait déjà en tête ce qu'elle voulait faire. Pour elle, les femmes ont aussi leur avis à donner. Elles peuvent s'exprimer, se tenir debout, à la hauteur des hommes. Mais à cette époque les femmes n'avaient pas voix au chapitre.

01:17:59

I can't remember exactly how we met, but I do know we became fast friends. Betty attended Church with me.

Je ne me souviens pas exactement comment on s'est connues, mais on est vite devenues amies. On allait à l'église ensemble.

01:18:11

After Church I always went to Betty's house and spent Sunday's afternoon there. She wrote songs ALL the time. I remember one time in particular she called me, and she said 'Connie I just wrote this song and want to sing it to you'. So I knew what to expect by then, and she started singing, I put the phone down, and 5 minutes later I came back and Betty was still singing. They were the longest songs.

And she was in talent shows here, in our home town.

Après la messe, j'allais toujours chez Betty passer le dimanche après-midi.

Elle écrivait des chansons tout le temps. Je me souviens d'une fois en particulier, elle m'avait téléphoné en disant : « Connie, je viens d'écrire cette chanson et je voudrais te la chanter. » Je savais d'avance à quoi m'attendre. Elle s'est mise à chanter, j'ai posé le combiné et quand je l'ai repris 5 minutes plus tard, elle était encore en train de chanter. Ses textes étaient interminables.

Elle participait aussi à des concours de talents locaux, ici, dans notre ville.

01:18:55

So I think that this whole notion that she could get up on stage and not be inhibited was a manifestation of the kind of love and care and adoration from her grandmother and her father.

Je crois que le fait qu'elle ait été capable de monter sur scène sans être intimidée s'explique par... l'amour inconditionnel, l'attention et l'adoration que lui vouaient sa grand-mère et son père.

01:19:20

She chose independence and that was something women didn't have.

Elle a choisi d'être indépendante... à une époque où les femmes ne l'étaient pas.

01:19:34 - Betty DAVIS

The road out of Pittsburgh. I was 17. My bag in hand. The little notebook of songs. Daddie's crushing hugs. Crow was with me on the journey. Crow was the heartbeat. Beating a rythm into those city lights. New York. New York.

Quitter Pittsburgh. J'avais 17 ans, un sac et le petit carnet où j'écrivais mes chansons. Papa m'a serrée très fort dans ses bras.

Le Corbeau aussi était du voyage. Le Corbeau était le battement de mon cœur, la pulsation des lumières de la ville - New York, New York.

01:20:38

I enrolled in the Fashion Institute of Technology. By day I found work as a model - clothes were an expression of who we were - but the nights, the nights was where I came alive.

Je me suis inscrite au Fashion Institute of Technology. La journée, je travaillais comme mannequin. Les vêtements étaient l'expression de ce que nous étions. Mais la nuit... C'était la nuit que je me mettais à vivre.

01:20:58

I felt the fire of others. All the time I was writing – and when I met the Chambers Brothers I just stood in front of them and sung my song Uptown to Harlem. They took it then and there. I was a songwriter at last. J'étais portée par la passion des autres. Et pendant tout ce temps, j'écrivais.

Sur un bout de trottoir, j'ai chanté ma chanson "Uptown To Harlem" aux Chambers Brothers. Ils l'ont prise sans hésiter. J'étais enfin auteur-compositeur !

01:21:35

I met Jimi in the village. Jimi Hendrix, he understood Crow. Saw Crow right away.

J'ai rencontré Jimi à Greenwich Village... Jimi Hendricks comprenait le Corbeau. Il l'a tout de suite reconnu.

01:21:47

Then one night I was in Blue Note with a friend. There was this trumpeter on stage with a straight suit, I didn't care much for his Jazz mind but then I saw his shoes. I dug those shoes. I told him so right there and then.

Et puis un soir... j'étais au Blue Note.

Sur scène, il y avait un trompettiste en costume très sérieux. Son Jazz ne m'emballait pas vraiment, mais après, j'ai vu ses chaussures.

Elles me plaisaient, ses chaussures. Et je le lui ai dit tout de suite.

01:22:31

Me and Miles were married in 68.

Miles et moi, on s'est mariés en 68.

01:22:39

He got me a limo and I filled the trash with his suits.

Il m'a acheté une limousine... et j'ai balancé ses costumes à la poubelle.

01:23:02 - Greg TATE

We are here today to look at this connection between Betty Davis as muse and Miles's turn to the electric era.

On est ici aujourd'hui pour parler du lien entre Betty Davis, la muse, et le virage pris par Miles vers la musique électrique.

01:23:23

Everybody was really trying to create a soundscape to match the intensity of the cultural political moment. That would parallel what was going on politically. Black panthers civil rights movements, the assassinations that were going on, the Vietnam War.

Tout le monde cherchait à créer un paysage musical qui reflète l'intensité culturelle et politique de l'époque...

Un miroir des événements en cours, la lutte des Blacks Panthers pour les droits civiques, les assassinats perpétrés, la guerre du Viêt-Nam.

01:23:49 - Greg TATE

At the point at which they met, he was about 40, Miles was really obsessed with not growing old, not growing stale artistically. Jazz had really become this music that had lost ground in the black community. Among younger heads, Motown, Stax, psychedelic generation, didn't know anything about it.

Quand ils se sont connus, Miles avait une quarantaine d'années... Il était obsédé par la peur de vieillir, d'être dépassé sur le plan artistique.

Le jazz avait peu à peu perdu du terrain au sein de la communauté noire. La nouvelle génération – les jeunes de la Motown, de Stax et du rock psychédélique – n'y connaissaient rien.

01:24:55

I just imagine, Miles comes home from a gig and Betty is blasting 'Voodoo Chile' on the stereo set and dancing around the house.

J'imagine Miles après un concert rentrant chez lui, trouvant Betty en train de danser à la maison en écoutant à fond « Voodoo Chile ».

01:25:27

Betty had a huge influence in a very short period of time, on not only the way Miles played and what he was listening to but even the way he was dressed. You know Carlos Santana talks about how – you know, seeing the transition, Miles kinda retiring the Italian suits and here comes the fringe and the leather and the big shades and leather pants and plateforms shoes and all of that.

Betty a eu une influence colossale en très peu de temps, non seulement sur le jeu de Miles et sur ce qu'il écoutait, mais aussi sur son style vestimentaire. Carlos Santana a raconté avoir été témoin de cette évolution : terminé, les costumes italiens ! Il a adopté les franges, le cuir, les tons colorés, les grosses lunettes de soleil, les pantalons en cuir, les chaussures à plateforme, etc.

01:26:00

What Betty allowed Miles to be was just bolder in his conception of his own music. When he makes this leap to bringing in loud electric guitars and electric bases and drummers playing back beats, it is really a testament to a sense of freedom and just ballsiness that Betty brought into his life and into his music.

Grâce à Betty, Miles est devenu plus audacieux dans la conception de sa propre musique.

L'introduction des guitares et des basses électriques, le backbeat à la batterie, tout ça c'est le résultat du vent de liberté et du côté « couillu » que Betty a insufflé dans sa vie et sa musique.

01:26:37

Betty, Jimi... into Miles...

Betty, Jimi... mélangés à Miles !

01:26:44 - Betty DAVIS

Miles was pure energy. Sometimes light, but also dark. He was driven, inspiring and also angry.

Miles était une boule d'énergie. Parfois léger, mais sombre aussi. Il était autoritaire, passionnant et aussi plein de colère.

01:26:58

Every day married to him was a day I earnt the name Davis.

Chaque jour de notre mariage, j'ai dû mériter le nom de Davis.

01:27:16

Miles introduced me to Rachmananov and Stravinsky and told me to perform. He wanted crow and me to fly.

Miles m'a fait découvrir Rachmaninov et Stravinsky, et m'a dit de faire de la scène. Il voulait que le Corbeau et moi, on s'envole.

01:27:29

'Don't just write Betty, don't hide no more, go sing!'

"Ne fais pas qu'écrire, Betty, ne te cache plus, va chanter !"

01:28:08 mots des paroles repris en titrage : à sous-titrer

Picked up

Fishin' trick

Wigglin' my fanny

Doin' it

01:28:37 - Winona WILLIAMS

Hi Damon! How are you?

Bonjour Damon, comment ça va ?

01:28:40 - Damon SMITH

Fine? How are you?

Bien ! Et vous ?

01:28:41 - Winona WILLIAMS

So good to see you. Come in!

Je suis contente de vous voir, entrez.

01:28:44 - Damon SMITH

Thank you!

Merci.

01:28:52 - Winona WILLIAMS

Betty was always this lady, with flare and class. Just ever so fashionable. And I think it was at the Bottom Line she invited me to come down for her show. I guess one of the first shows that she did. When I walked in, and she walked out on stage, my mouth dropped.

Betty a toujours eu du style et une classe folle, toujours à la pointe de la mode.

Elle m'avait invitée à venir la voir, je crois que c'était au Bottom Line, un de ses tout premiers concerts... Quand je suis arrivée et que je l'ai vue débouler sur scène, je suis restée bouche-bée.

01:29:49

And then when she started singing, the raunchiness of these songs that she was belting out, and this deep gravelly voice... I was just taken aback. This is not Betty. This is not Betty! So her alter ego was on that stage.

Et quand elle a commencé à chanter à pleins poumons ses textes torrides de cette voix grave et rocailleuse, je n'en suis pas revenue. « Ce n'est pas Betty, ça ! Ce n'est pas Betty ! »... C'était son alter ego sur cette scène.

01:30:20

I am sure that what Betty did as a performer, every woman would love to do.

Je suis certaine que ce que Betty faisait sur scène, toutes les femmes adoreraient le faire...

01:30:31

What she wanted to say in her performance, there were no other women doing it. When you are ahead of your times, it can also mean that you are ahead of your country, and they are just not ready or willing to accept who you are. And let's not forget, she is a black woman, so she started off the race from behind the rest.

Ce qu'elle disait sur scène... aucune autre femme ne l'aurait fait. Mais quand on est en avance sur son temps, on l'est aussi sur son propre pays. Or, les gens ne sont pas forcément prêts ou disposés à accepter qui vous êtes. Et n'oubliez pas non plus qu'elle était noire. Elle avait pris le départ de la course... loin derrière les autres.

01:31:47 - Betty DAVIS

Since I was a girl I always had something inside of me that had to come out. A kinda restless feelin.

I asked my grandmother if I had to just fit in and be like I was told. Be sweet and pretty for the boys.

Grandma she didn't say nothing, she sat down and played me the women of the blues.

Enfant déjà, j'avais en moi quelque chose qui cherchait à se libérer ; Je ne tenais pas en place. J'avais demandé à ma grand-mère si j'étais obligée de me couler dans le moule, d'être gentille et jolie pour plaire aux garçons. Grand-mère n'avait pas répondu. Elle s'était assise et m'avait fait écouter les femmes du blues.

01:32:13

Texte de la chanson de Ma Rainey à l'écran – sous titres

I want all you women to listen to me

Don't trust your man no further than your eyes can see

I trusted my man with my best friend

But that was a bad bargain in the end

Je veux que toutes les femmes m'écoutent

Ne fais pas confiance à ton homme au-delà de ce que tes yeux peuvent voir

Je veux que toutes les femmes m'écoutent

J'ai fait confiance à mon homme avec ma meilleure amie

Mais ce fut une mauvaise affaire au final

01:32:38

Women who sang about how they felt inside, of struggling to make ends meet and their lives with men.

Women who sang about things that were not right. Work, relationships and race.

Des femmes qui chantaient ce qu'elles ressentait, la difficulté de joindre les deux bouts et leur vie avec les hommes. Des femmes qui chantaient tout ce qui n'allait pas – le travail, les relations, le fait d'être d'une autre race.

01:32:56

Bold women who sang it real.

Des femmes courageuses. Leurs mots sonnaient vrai.

01:33:22

I have never let my being black interfere with what I wanted to do.

Je n'ai jamais permis que ma négritude m'empêche de faire ce que je voulais.

01:33:29

You should always know who you are - and just do what you have to do.

On devrait toujours savoir qui on est, et faire ce qu'on a à faire.

01:33:47 - Militia VOX

I first discovered Betty when I was desperately looking for some kind of blue print for what I was doing and what I knew I wanted to do.

J'ai découvert Betty pour la première fois à un moment où je cherchais désespérément... une sorte de modèle pour ce que je faisais et ce que je voulais faire.

01:34:04

So when I was skimming around looking for, you know, a goddess to pray to ! On the internet, I found this picture of her, she was wearing like a zebra detailed body suit with like the feathers and the soldiers and she had her hair big and she just looked so powerful. She was like straddling this bike and I was like, 'whatever she is selling I am buying!'

J'étais en quête d'une déesse à vénérer quand je suis tombée sur une photo d'elle sur le Net. Elle portait un body rayé façon zèbre je crois, avec des plumes sur les épaules et une énorme afro. Elle avait l'air incroyablement forte, à califourchon sur une moto. Je me suis dit : « Tout ce qu'elle a à vendre, j'achète ! ».

01:34:37

Women's place in music, which still seems like a struggle now, especially if you are doing rock and roll... there is this saying in music so funny, 'men get on stage and sing about what they want to do to you' and 'women get on stage and sing about what's been done to them'. And it is so true! I feel like for a long time, women have felt like it is safe to be victims on stage, messages of victimhood and that is just not what Betty is about.

Aujourd'hui encore, les femmes doivent de se battre pour se faire une place dans la musique, en particulier si elles jouent du rock. D'ailleurs, il y a une phrase qui dit : « Sur scène, les hommes chantent ce qu'ils veulent faire subir à une femme et les femmes, ce qu'on leur a fait subir. »...

C'est tout à fait ça. Pendant longtemps, les femmes ont peut-être eu l'impression que sur scène, ce n'était pas dangereux d'adopter ce statut de victime. Mais Betty n'était pas du tout comme ça.

01:35:23

Betty, by no intention of her own, just by being herself, has been really a beacon of hope to a lot of people.

Ce n'était pas volontaire de sa part, elle était comme ça, mais le fait est qu'elle a donné de l'espoir à beaucoup de gens.

01:35:58 - Tamar-kali

Betty Davis was pushing against the grain. Because the objectification of women – via men and their fantasies was very real. Whereas Betty owned hers, in a way that was atypical. I mean songs like Big Freak - that was like so powerful and challenging to the system of thinking, where women's place should be.

Betty Davis était à contre-courant. Les femmes étaient réduites au statut d'objet, à cause des hommes et de leurs fantasmes. Mais Betty revendiquait ses propres fantasmes d'une façon très atypique. Je pense à une chanson comme « Big Freak » qui est extrêmement forte et qui conteste un mode de pensée qui voudrait maintenir les femmes à une certaine place.

01:36:26 mots des paroles repris en titrage : à sous-titrer

Woman

Lead him to the tip

Mistress

Cheap thrills

Princess

Big freak

01:36:51 - Tamar-kali

Betty, didn't speak from a space of oppression. She expressed herself based on knowing who she was and what she deserved

Elle ne s'exprimait pas en réaction à l'oppression, mais en sachant exactement qui elle était et à quoi elle avait droit.

01:37:08 - Betty DAVIS

I left Miles.

His genius gave and took from me. But my smile had become false.

J'ai quitté Miles.

Son génie m'avait donné des choses et pris des choses... Mais mon sourire était devenu faux.

01:37:21

I told no one of how Miles was violent.

Je n'avais dit à personne que Miles était violent.

01:37:29

Crow hid my pain.

So I wrote and sang my heart out. Three albums of hard funk. I put everything there.

Le Corbeau cachait ma douleur. Alors j'ai écrit et chanté, trois albums de funk pur et dur. J'y ai mis toute mon âme.

01:37:45

But doors in the industry kept closing. Always white men behind desks telling me to change. Change my look, change my sound, 'change your music Betty!'.

Mais les portes de l'industrie étaient fermées. Des hommes blancs derrière un bureau me disaient de changer. De changer mon look, mon son, « Change ta musique, Betty. »

01:38:00

I needed to 'fit in' or else no contract, no silver dollar. I learnt that Stars starve in silence. Crow and I, we found ourselves alone.

Je devais rentrer dans le moule, sinon, pas de contrat, pas de dollars. J'ai appris que les stars meurent de faim en silence. Le Corbeau et moi, on s'est retrouvés seuls.

01:38:24 - Fred MILLS

I got some pictures here from the early days. As you see – of course you know Betty. And you have myself. For three months, from 78, we stayed in the Collingwood hotel and rehearsed – and rehearsed.

Ces photos datent des débuts du groupe... Il y a Betty bien sûr. Moi, je suis là.

Pendant trois mois en 1978, on s'est enfermés à l'hôtel Collingwood et on a répété... et répété.

01:38:55

See at the time we didn't have a manager and she was doing most of the stuff on her own.

A cette époque, on n'avait pas de manager. C'était elle qui faisait presque tout.

01:39:12

When things were not happening right – she always had the mantra somewhere in the back of her head, the phrase: if I was a man – if I was a man.

Quand ça ne se passait pas comme il aurait fallu, elle avait toujours en tête cette sorte de mantra : « Si j'étais un homme, si j'étais un homme ! »

01:39:23

I think she was fed up. I really do. I think she was fed up.

Je crois qu'elle en avait marre, vraiment marre.

01:39:31

If you're somebody like Betty, it is all Betty or it is no Betty. It got to the point when there was no Betty.

Avec quelqu'un comme Betty, c'est tout ou rien. Au bout d'un moment, il n'y a plus eu de Betty.

01:39:48 – Sous titres

Appel téléphonique de Phil Cox à Desmond Nakano

Is that Desmond?

Vous êtes Desmond?

01:39:51

Desmond Nakano

Yeah

Oui

01:39:52

Phil Cox

I am a filmmaker trying to find out about Betty Davis...the funk singer, sorry to call, I heard you used to know her?

Je suis cinéaste, je fais des recherches sur Betty Davis... la chanteuse de funk, désolé vous déranger, j'ai entendu dire que vous la connaissiez.

01:40:00

Desmond Nakano

This has been a long long long time. What is this for?

Ca fait longtemps. C'est pourquoi?

01:40:04

Phil Cox

We are trying to find out what happened to Betty and piece her story together, you used to hang together? What was your relation?

Nous essayons de découvrir ce qui est arrivé à Betty, et de reconstituer son histoire, vous passiez du temps ensemble ? Quelle était votre relation?

01:40:15

Desmond Nakano

Yeah yeah – I mean, we met, go out and hang out for a while, and it was right before she kind of disappeared.

Ouais ouais - Je veux dire, nous nous sommes rencontrés, nous sommes nous fréquentés un moment, c'était juste avant qu'elle disparaisse.

01:40:30 - Desmond NAKANO

When she was getting a little more...when her issues were piling up, I didn't see her as much because she was retreating.

Quand elle a commencé à être un peu plus... Quand ses problèmes se sont accumulés, je l'ai moins vue parce qu'elle s'est repliée sur elle-même.

01:40:44

So I remember she had moved from one place to another place, and when she had moved to her last place, it seemed like she was trying to hide away.

Je me souviens qu'elle avait déménagé à plusieurs reprises, mais après le dernier déménagement... j'ai eu l'impression qu'elle voulait se cacher.

01:41:00

But as I saw her, I could see there was a lot of issues that were...starting to weigh on her, between Miles Davis. I mean that is a heavy thing to be Mrs Miles Davis. And also her own musical contribution she felt was not appreciated.

I thought, now in retrospect, I didn't know her Nasty Gal persona, so when later I really found out what her whole performance thing was it really struck me, because she said to me something like, "I am very sensitive girl" so that was her real, that was her. But her persona as Nasty Gal you cannot get further away from that. The split.

Quand je la voyais, je me rendais compte qu'un certain nombre de questions... commençaient à lui peser. Avec Miles Davis. Déjà, ce n'était pas facile d'être Madame Miles Davis. Et puis elle avait le sentiment que ses propres compositions musicales n'étaient pas appréciées.

Aujourd'hui quand j'y repense, je m'aperçois que je ne connaissais pas son personnage de « Nasty Gal ». Quand j'ai découvert plus tard comment elle était sur scène, ça m'a frappé. Elle m'avait dit un jour : « Je suis quelqu'un d'hyper sensible. » Ça, c'était la vraie Betty, à l'opposé complet de son image de « vilaine fille ». Le grand écart !

01:42:32 - Betty DAVIS

London. Trying to survive. Playing where I could with no record deal. And then, Mummy called.

Londres. Essayer de survivre, chanter n'importe où, sans contrat. Et puis... maman a appelé....

01:42:57

That phone call. Spinning. Pain. Those strong arms lifting me upwards.

He was dead.

Ce coup de fil... Le vertige, la douleur. Ces bras solides qui me soulevaient... Il était mort.

01:43:10

I returned to Pittsburgh but all color had gone.

Je suis revenue à Pittsburgh, mais toutes les couleurs s'étaient effacées.

01:43:15

Now the voices inside me.

Voices never stopping in my head.

Maintenant les voix sont en moi.

Les voix incessantes dans ma tête.

01:43:28

Strange faces I did not know.

Des visages étranges que je ne connaissais pas...

01:43:33

They put a lock on my door.

Ils ont mis un verrou sur ma porte.

01:43:39

There I lost music. Gone. A void. Shame.

C'est là que j'ai perdu la musique. Disparue. Un vide. La honte.

01:43:50

My heartbeat changed. I could no longer hear Crow.

Le battement de mon cœur a changé, je n'entendais plus le Corbeau.

01:44:08 - Connie PORTIS

She adored her father, and so I think that, that really had, of course it would have an impact on anyone, but the impact was greater on Betty because it kind of effected some stability, some mental stability and from that time forward there was a change.

Elle adorait son père et je pense que ça a eu... Bien sûr, perdre son père est terrible pour tout le monde. Mais pour Betty, les conséquences ont été plus graves dans la mesure où ça a ébranlé sa stabilité, son équilibre mental. A partir de là, elle a changé.

01:44:53- Betty DAVIS

I cannot remember how long I was in the void.

But in Japan I found the mountain.

Je ne me souviens pas combien de temps je suis restée dans ce vide.

Mais au Japon, j'ai trouvé la montagne.

01:45:05

The men who said nothing.

Les hommes qui ne disaient rien... Les cloches... Le vent.

01:45:15

Two monkeys, one with a dead baby. My baby.

Deux singes, l'un avec un bébé mort... Mon bébé.

01:45:25

Wind.

Le vent.

01:45:33 - Winona WILLIAMS

I think that... I think she sort of lost herself. I know she didn't write for a long time and I'm sure that she was in a deep sense of depression. I don't know who was around her at that time but I know that she was basically on her own.

Je crois que... elle a perdu pied.

Je sais que pendant très longtemps elle n'a plus écrit et je suis sûre qu'elle a fait une grosse dépression. J'ignore qui elle voyait à l'époque, mais je sais qu'elle était presque tout le temps seule.

01:46:03

She is a very strong woman.

Might have been a sad woman for a moment, but I am hoping that that sadness is slowly disappointing but am looking forward to seeing her in the very near future.

C'est une femme très forte. Elle a probablement été une femme triste pendant quelque temps, mais j'espère que sa tristesse s'est peu à peu dissipée. J'ai hâte de la revoir très bientôt.

SOUS-TITRES

01:46:48 – Fred MILLS

That was a homecoming!

Tu parles d'un retour aux sources !

01:46:50 – Larry JOHNSON

The last time I saw Betty I guess it was 17 years ago.

Je n'ai pas vu Betty depuis 17 ans.

01:46:54 – Fred MILLS

I never heard from her.

Aucune nouvelle d'elle.

01:46:53 – Nickey NEAL

19 years...

Moi, 19 ans.

01:46:55 – Larry JOHNSON

Yeah

Oui.

01:46:55 – Fred MILLS

Really?

Ah oui ?

01:46:56 – Larry JOHNSON

It's been a long time.

Ça fait longtemps.

01:47:07 – Nickey NEAL

Please answer the phone.

S'il te plaît, décroche !

01:47:09 – Carlos MORALES

It's Carlos

C'est Carlos.

01:47:10 – Fred MILLS

Fred!

Fred !

01:47:11 – Larry JOHNSON

and your cousin Larry!

Ton cousin Larry !

01:47:13 – Nickey NEAL

and Nick! Pick up the phone!

Et Nick... Réponds.

01:47:21 – Betty DAVIS au telephone

Hello?

Allô.

01:47:22 – Fred MILLS

Betty – when is the next gig baby?!

Betty, à quand le prochain concert ?

01:47:27 – Nickey NEAL

Hello Betty

Salut Betty

01:47:28 – Betty DAVIS

Is this Fred?!

C'est Fred ?

01:47:29 – Fred MILLS

Of course! You know it is!

Evidemment que c'est moi !

01:47:33 – Betty DAVIS

Happy New Year!

Bonne année !

01:47:34 Nickey NEAL + Carlos MORALES

Happy New Year!

Bonne année !

01:47:36 – Nickey NEAL

This is Nick.

C'est Nick.

01:47:37 – Betty DAVIS

How you've been?

Comment vous allez ?

01:47:39 – Fred MILLS

I can't complain, sitting here with the rest of the guys in the band.

Je ne peux pas me plaindre, je suis avec les gars.

01:47:42 – Betty DAVIS

Who is there?

Qui est là ?

01:47:44 – Nickey NEAL

The band!

Le groupe.

01:47:45 – Carlos MORALES

The whole band!

Le groupe au grand complet !

01:47:46 – Betty DAVIS

The whole band?

Tous ?

01:47:47 – Carlos MORALES

Carlos is here !

Même Carlos !

01:47:49 – Nickey NEAL

Nick.

Nick

01:47:49 – Betty DAVIS

Is Carlos there too?

Carlos aussi ?

01:47:51 – Carlos MORALES

Sure is!

Ben tiens !

01:47:52 – Larry JOHNSON

And your cousin Larry! I'm here too!

Et ton cousin Larry aussi.

01:47:54 – Betty DAVIS

Larry and Nickey too!

Larry et Nickey ?

01:47:56 – Nickey NEAL + Larry JOHNSON

Yes, yes, yes!

Oui, oui !

01:47:59 – Fred MILLS

You sound exactly the same

Tu as exactement la même voix.

01:48:02 – Carlos MORALES

Exactly !

Exactement !

01:48:02 – Larry JOHNSON

You sure do Betty, I miss you...I'm telling you the truth, Betty: I miss you

C'est vrai ! Tu sais Betty, tu me manques. C'est vrai, tu me manques.

01:48:07 – Betty DAVIS

I miss you too!

Vous me manquez aussi.

01:48:08 – Fred MILLS

So you doing alright baby?

Tu vas bien, mon chou ?

01:48:11 – Betty DAVIS

Yeah I am doing ok.

Oui, ça va.

01:48:12 – Fred MILLS

Everybody wanna know where Betty is!

Tout le monde se demande où est passée Betty.

01:48:17 – Carlos MORALES

We wanna do one more thing with you at least!

Faut qu'on refasse au moins un truc ensemble !

01:48:20 – Fred MILLS

We come to your house and record! With all these new recording things they got now, you don't have to leave the kitchen!

On va venir enregistrer chez toi. Avec le matériel moderne, tu n'as pas besoin de sortir de ta cuisine.

01:48:26 – Larry JOHNSON

That's right!

C'est vrai.

01:48:28 – Carlos MORALES

Just cook some spaghetti

Tu nous feras des spaghettis.

01:48:29 – Larry JOHNSON

Betty, you don't have to go to what you have to go through record companies no more, 'cause they ain't real important no more. You know what I'm saying?

Et tu n'auras pas à revivre ce que tu as vécu, plus de maisons de disque.
Elles n'ont plus aucun poids aujourd'hui.

01:48:37 – Fred MILLS

We sell at the trunk of the car!

On vend au cul du camion !¹

01:48:39 – Larry JOHNSON

You understand what I'm saying? Social media and now, you can do a lot of things with music.

Tu comprends ? Avec les réseaux sociaux, on peut faire plein de choses avec la musique.

01:48:44 – Fred MILLS

Look Betty...

Dis Betty...

01:48:46 – Betty DAVIS

Yeah?

Oui ?

01:48:46 – Fred MILLS

From the time...when we left Bogalooosa, what happened baby?

Depuis l'époque où on enregistrerait à Bogalusa... qu'est-ce qui s'est passé ?

01:48:55 – Betty DAVIS

Well...it was nice talking to everybody!

Eh ben... en tout cas... ça m'a fait plaisir de vous parler.

01:49:02 – Fred MILLS

Look, it is about time you came home for a minute isn't it?

Dis donc, il serait temps que tu reviennes, non ?

01:49:06 – Betty DAVIS

Well, what can I say? I am too old to travel

Que veux-tu que je te dise ? Je suis trop vieille pour voyager.

01:49:11 – Nickey NEAL

¹ NdR pratique de musiciens indies ou de rappeurs.

We come pick you up!

On viendra te chercher.

01:49:14 – Carlos MORALES

Yes that's right!

C'est ça !

01:49:16 – Betty DAVIS

Okay!

D'accord !

01:49:37 - Betty DAVIS

People tell me I have paved the way. That I was part of a struggle

On me dit que j'ai ouvert la voie, que j'ai participé à la lutte.

01:49:44

Well I am happy about that. I am happy my music is still alive.

Eh bien, j'en suis heureuse. Heureuse que ma musique soit vivante.

01:49:54

For a while in my life I flew high and strong. But the struggle to break through hurt me.

A une époque de ma vie, j'avais des ailes et j'étais forte. Mais me battre pour percer m'a fait mal.

01:50:03

Everyone wanted me to be something I wasn't.

Tout le monde voulait que je sois autre chose que ce que j'étais.

01:50:43

...in the end, I found I could only be myself.

J'ai fini par comprendre que je ne pouvais qu'être moi-même.

01:51:10

But if I want to leave one thing behind, I wanna say that being different is everything. It is the way forward.

S'il ne faut retenir qu'une chose, c'est celle-ci : être différent, c'est l'essentiel. C'est comme ça qu'on avance.

01:51:28

GENERIQUE DE FIN