

Les influences théâtrales de Hollywood

Broadway et Hollywood

- « *photoplays* »
- Remédiation
- MPPDA [1930-1968] : Code Hays.
« Tout ce qui est possible sur scène ne l'est pas sur l'écran »
- Proportion d'adaptations de Broadway :
1930 : 19,16%
1935: 6,83%
1947: 3,54%

Je pensais que le scénario situerait le début dans un manoir colonial avec soixante-quatre colonnes et une armée de laquais en livrée. Qu'il nous conduirait somptueusement vers des bains romains, des orgies, et encore des bains romains, pour se terminer par une poursuite en voiture exaltante, sur le sommet d'une montagne où l'aube dorée nimberait les traits des deux amants ensorcelés mutuellement par leurs beautés.

C'est à cela que je m'attendais. Mais à la place je n'ai vu que ma pièce. Bien que vous l'ayez élégamment adaptée ; bien que le casting soit magnifique ; bien que le film soit plein de bon goût et de discrétion ; et bien que personne ne résiste à la jeune Sidney Fox, votre production me laisse dans un état de tristesse et de désillusion⁸³.

Note du Hays Office (en 1933) sur la pièce *Design for living* (Noël Coward, Première en 1933) adaptée par Ernst Lubtisch en 1933

Cette pièce n'est évidemment jamais à prendre au sérieux. [...] Bien que l'auteur justifie l'anticonformisme des actes des personnages par le fait qu'ils sont artistes et par là obéissent à leur propre code moral, *on peut douter du fait qu'un public de cinéma partage ce point de vue*; une adaptation cinématographique aurait donc à résoudre cette difficulté fondamentale¹⁸.

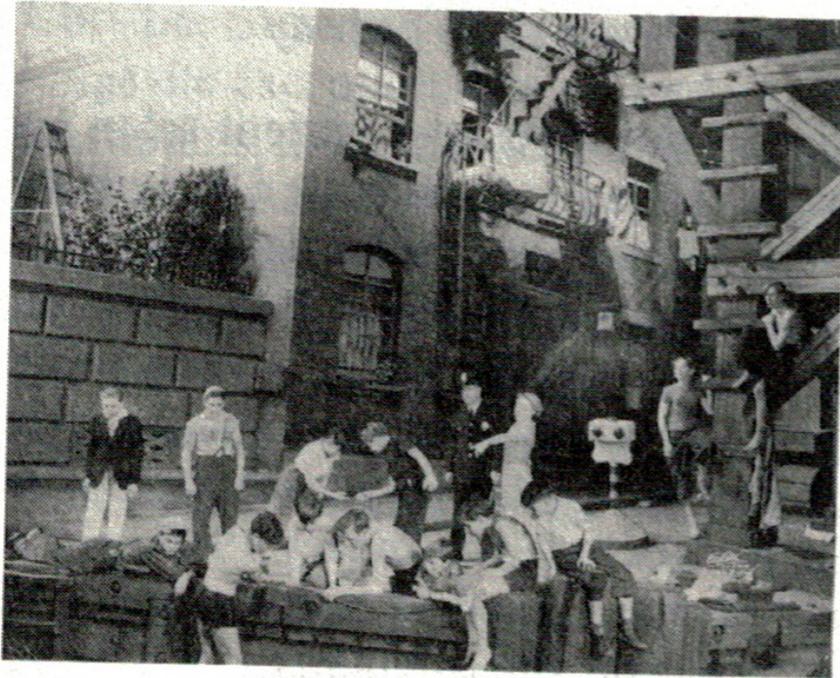


Fig. 3.4. Décor de Norman Bel Geddes pour *Dead End* (Belasco Theatre, 1935), la référence en matière de réalisme théâtral. Photo White Studio. © Billy Rose Theatre Division, The New York Public Library for the Performing Arts.

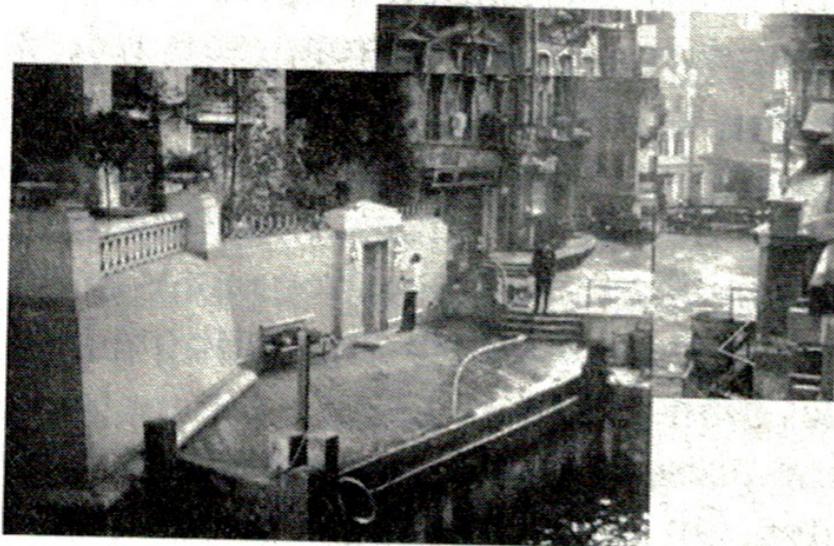


Fig. 3.5. Vision d'ensemble de l'espace du film (William Wyler, 1937) d'après deux photogrammes du plan de situation initial (direction artistique : Richard Day).

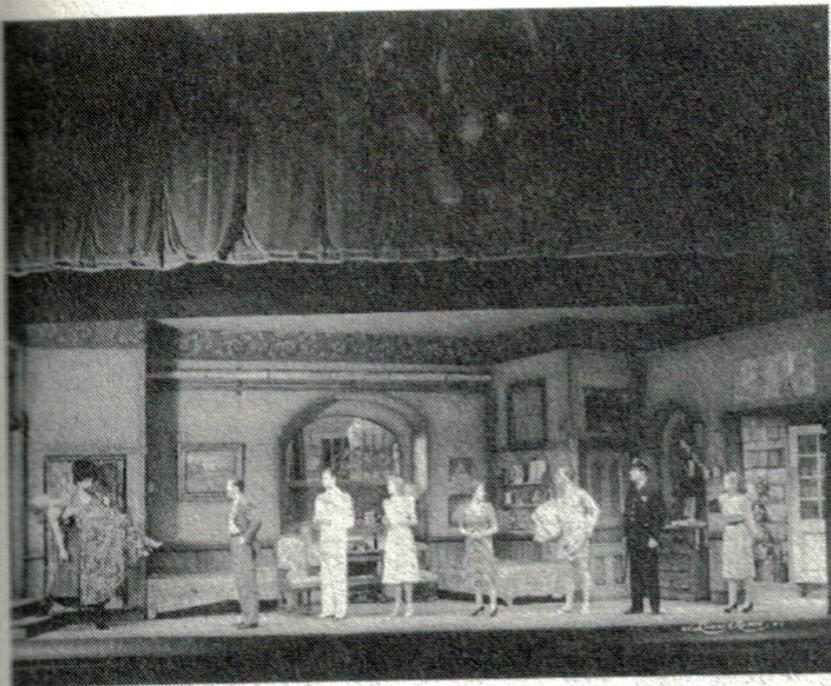


Fig. 3.6. Décor de Donald Oenslager pour *My Sister Eileen* (Biltmore Theatre, 1940). Photo Lucas Monroe. Collection du Museum of the City of New York.

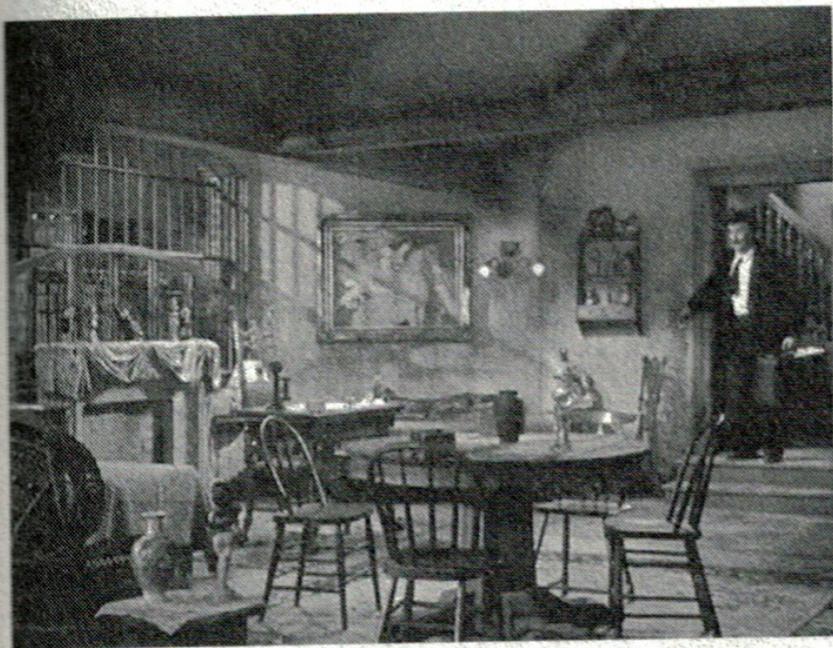


Fig. 3.7. Photogramme du film *My Sister Eileen* (A. Hall, 1942). Direction artistique Lionel Banks.

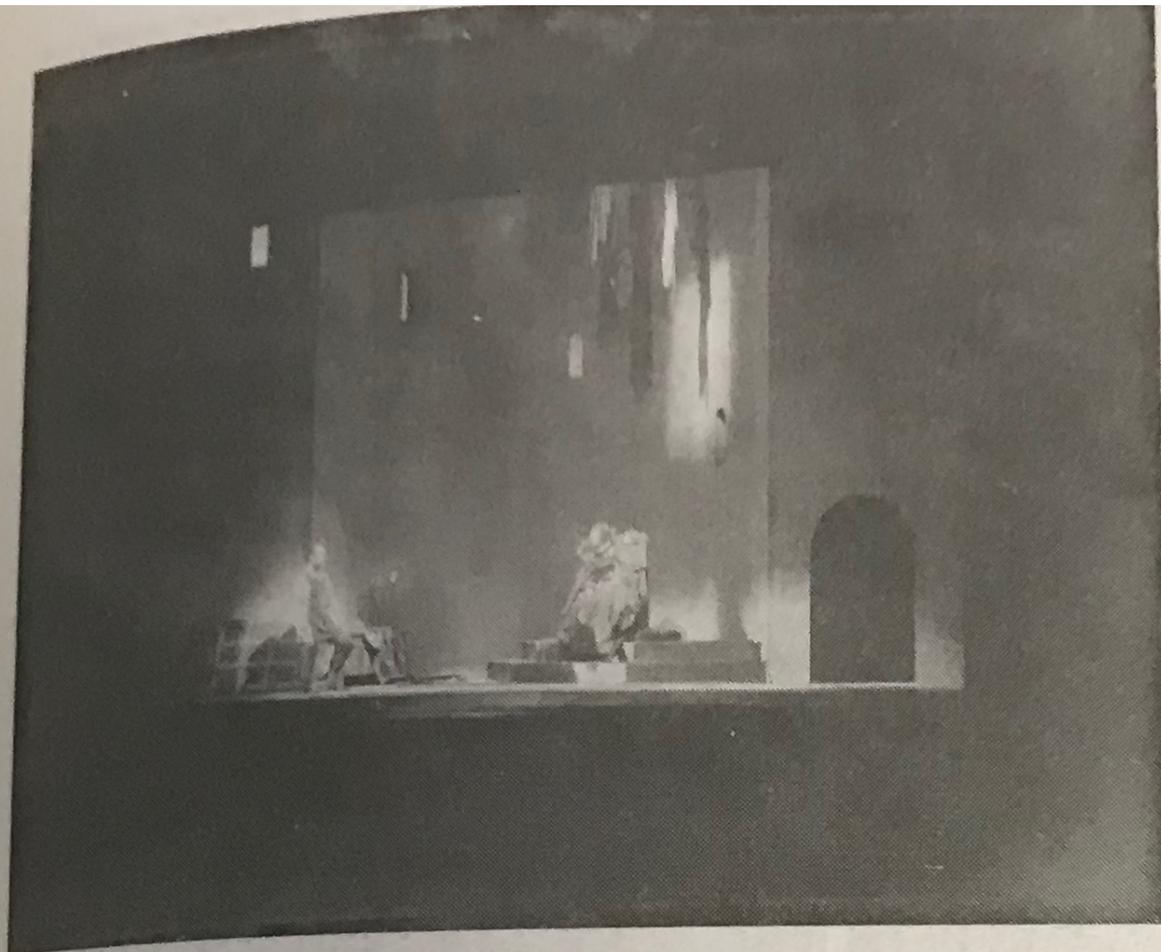


Fig. 3.16. Alfred Lunt et Lynn Fontanne dans *Elizabeth the Queen* (production de la Theatre Guild, 1930, décor de Lee Simonson). Photo Vandamm studio © Billy Rose Theatre Division, The New York Public Library for the Performing Arts.

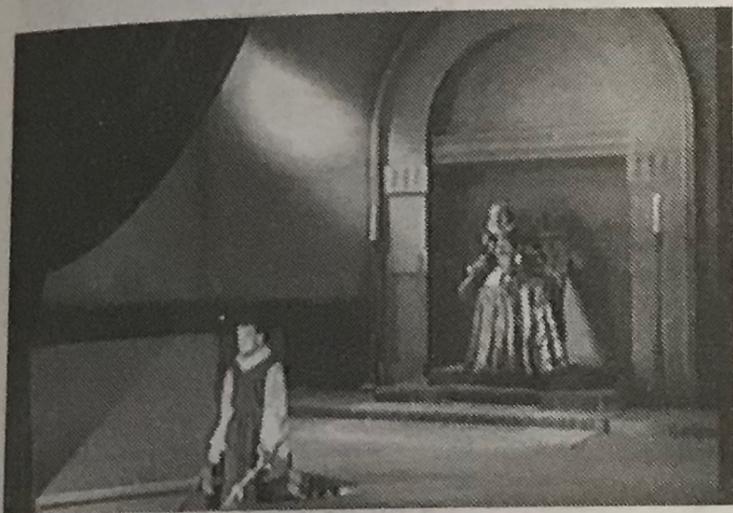


Fig. 3.17. Citation du spectacle au début du film *The Guardsman* (S. Franklin, 1931).



Fig. 3.18 et 3.19. Photogrammes de la fin de
The Private Lives of Elizabeth and Essex
(M. Curtiz, 1939). Direction artistique
d'Anton Grot.

- « comédie sophistiquée »
- « comédie loufoque » (*Screwball comedie*)

Frank Capra, *New York-Miami* (1933)

George Cukor [1899-1983]

- *The Women* (1939)
- *The Philadelphia Story* (1940)
- *Adam's Rib* (1949)

Max Reinhardt [1873-1943]

- Fonde le Festival de Salzbourg en 1920 avec Richard Strauss et Hugo von Hofmannsthal.
- Anciens élèves ou assistants :

Otto Preminger [1905-1986]

Emil Jannings [1884-1950]

Edgar Ulmer [1904-1972]

Ernst Lubitsch [1892-1947]

Max Reinhardt et les acteurs

« C'est à l'acteur et à personne d'autre qu'appartient le théâtre. Et quand je dis cela je ne pense pas bien sûr au seul professionnel. Je pense avant tout et essentiellement à l'acteur comme poète. Tous les grands dramaturges ont été et sont aujourd'hui des acteurs-nés, qu'ils aient ou non adopté cette appellation... Je pense aussi à l'acteur comme metteur en scène, directeur artistique, musicien, décorateur, peintre et, certainement pas le moindre, l'acteur comme spectateur... »

Ernst Lubitsch [1892-1947]



Ernst Lubitsch dans le rôle du clown de *Sumurun* (1920), son dernier rôle au cinéma, qu'il avait créé sur scène chez Max Reinhardt.

1931 : *Le Lieutenant souriant* (*The Smiling Lieutenant*)

1932 : *Haute Pègre* (*Trouble in Paradise*)

1933 : *Sérénade à trois* (*Design for Living*)

1937 : *Ange* (*Angel*)

1939 : *Ninotchka*

1942 : *Jeux dangereux* (*To Be or Not to Be*)

1946 : *La Folle ingénue* (*Cluny Brown*)

Le Marchand de Venise (1596-1597)

SHYLOCK. — J'ai encore là une mauvaise affaire, un banqueroutier, un prodigue, qui ose à peine se montrer sur le Rialto ; un mendiant, qui vous venait faire l'agréable sur la place. Qu'il prenne garde à son billet. Il avait coutume de m'appeler usurier..... Qu'il prenne garde à son billet. Il avait coutume de prêter de l'argent par charité chrétienne..... Qu'il prenne garde à son billet.

SALARINO.—Mais je suis bien sûr que, s'il manquait à ses engagements, tu ne prendrais pas sa chair ; à quoi te servirait-elle ?

SHYLOCK.—A amorcer des poissons. Elle nourrira ma vengeance, si elle ne nourrit rien de mieux. Il m'a humilié ; il m'a fait tort d'un demi-million ; il a ri de mes pertes ; il s'est moqué de mon gain ; il a insulté ma nation ; il a fait manquer mes marchés ; il a refroidi mes amis, échauffé mes ennemis, et pour quelle raison ?

Parce que je suis un Juif. Un Juif n'a-t-il pas des yeux ? un Juif n'a-t-il pas des mains, des organes, des proportions, des sens, des affections, des passions ? ne se nourrit-il pas des mêmes aliments ? n'est-il pas blessé des mêmes armes, sujet aux mêmes maladies, guéri par les mêmes remèdes, réchauffé par le même été et glacé par le même hiver qu'un chrétien ? si vous nous piquez, ne saignons-nous pas ? si vous nous chatouillez, ne rions-nous pas ? si vous nous empoisonnez, ne mourons-nous pas ? et si vous nous outragez, ne nous vengerons-nous pas ? si nous sommes semblables à vous dans tout le reste, nous vous ressemblerons aussi en ce point. Si un Juif outrage un chrétien, quelle est la modération de celui-ci ? La vengeance. Si un chrétien outrage un Juif, comment doit-il le supporter, d'après l'exemple du chrétien ? En se vengeant. Je mettrai en pratique les scélératesses que vous m'apprenez ; et il y aura malheur si je ne surpasse pas mes maîtres.

La comédie

- « comédie sophistiquée »
- « comédie loufoque » (*Screwball comedie*)

Frank Capra, *New York-Miami* (1933)

La comédie musicale

- Le Vaudeville
- « *combination house* »

La comédie musicale

Vincente Minnelli [1903-1986]

- 1940, contrat avec la MGM

Un américain à Paris (An American in Paris, 1951)

Tous en scène (The Band-Wagon, 1953)

George Cukor [1899-1983]

- *The Women* (1939)
- *The Philadelphia Story* (1940)
- *Adam's Rib* (1949)

La comédie musicale

Vincente Minnelli [1903-1986]

- 1940, contrat avec la MGM

Un américain à Paris (An American in Paris, 1951)

Tous en scène (The Band-Wagon, 1953)

Arthur Freed (1894-1973)

Metro Goldwyn Mayer



TRADE

MARK



87. Judy Garland dans « *Hoe Down* »,
Babes on Broadway (Busby Berkeley, 1941)



88. Nanette Fabray dans « *Louisiana Hayride* »,
The Band Wagon (Vincente Minnelli, 1953)

Florenz Ziegfeld (1867-1932)



Florenz Ziegfeld (1867-1932)



La comédie musicale

Busby Berkeley [1895-1976]

Dames (1934)

The Gold-Diggers (1933, 1935, 1937).

The Gang's all here (1943)

Berkeley (en 1966)

au tout. Je dois être conscient à chaque instant du fait que la seule manière que j'ai de m'adresser au public est de le faire à travers l'œil d'une caméra. Il faut donc étudier les pouvoirs qui sont propres à cet appareil et en tenir compte. Ainsi sommes-nous parvenus à une certaine technique qui tient à la manière de concevoir le numéro, de le tourner, de le monter, etc., que l'on a appelé « The Berkeley technic » et que l'on a essayé de copier. En vain, car la différence est dans la conception. Il m'est arrivé de voir ces temps-ci, en particulier à la télévision, des numéros musicaux très jolis, mais que vous pourriez aussi bien voir dans un cabaret ou dans un théâtre : cela ne m'intéresse pas. Il n'y a plus alors aucun rapport avec le spectacle cinématographique, qui était pour moi le résultat auquel il fallait aboutir. Ce que j'ai fait de ce point de vue est spécifique, on ne pouvait le faire qu'au cinéma, et même au cinéma, on ne l'a pas refait.

Michel Gondry

Clip : « The hardest
button to button »,
White Stripes (2009)



=> Voir aussi **Jean-
Christophe Averty**