

KATALIN PÓR

LUBITSCH À HOLLYWOOD

CNRS EDITIONS

Table des matières

Préface	7
Introduction	11
Avant-propos. Parcours d'Ernst Lubitsch à Hollywood	19

PREMIÈRE PARTIE UN HOMME DE POUVOIR DANS LE SYSTÈME DES STUDIOS

Chapitre premier. Construire les conditions de l'autonomie	37
Autonomie créative, liberté de décision et moyens financiers : Lubitsch et les structures de production.....	38
<i>Négocier l'autonomie : Lubitsch dans les studios</i>	38
<i>Construire des rapports de force</i>	44
<i>Construire des espaces autonomes</i>	48
Maîtriser les interventions extérieures : censure et autocensure.....	52
Chapitre 2. Méthodes personnelles, méthodes industrielles :	
Lubitsch dans les studios	71
La maîtrise des sujets.....	72
Le choix des collaborateurs de création : « le cercle spirituel d'Ernst Lubitsch »	78
<i>Recrutements individuels</i>	80
<i>Constitution d'équipes</i>	84
Faire travailler les talents.....	86
<i>Symbiose artistique et division industrielle du travail :</i> <i>la mobilisation des dramaturges</i>	87

<i>Écrire pour (et avec) Lubitsch</i>	92
<i>Planification scénaristique et direction d'acteurs</i>	98

DEUXIÈME PARTIE

CONTRIBUER À LA POÉTIQUE HOLLYWOODIENNE

Chapitre 3. Expérimenter, renouveler, inventer : le travail sur les formes	111
« Faire progresser la technique de la comédie »	111
<i>Importer et convertir des répertoires : l'écriture des comédies de la conjugalité</i>	112
<i>Étude de cas : Bluebeard's Eighth Wife</i>	123
La comédie et le monde.....	127
<i>Problématiser le rapport au réel</i>	128
<i>Comédie et politique : Ninotchka, To Be or Not to Be</i>	131
Construire musicalement la fiction hollywoodienne	141
<i>Inventer l'opérette cinématographique : la série Paramount (The Love Parade, Monte Carlo, The Smiling Lieutenant)</i>	144
<i>La poursuite de la filiation viennoise : The Merry Widow</i>	155
 Chapitre 4. Diriger la production : l'expérience Paramount (février 1935-février 1936)	163
Façonner les processus de production.....	164
<i>Réalisateur et producteur</i>	165
<i>Réécrire et retourner : la défense de la perfectibilité</i>	171
Politique de production : comédie et musique	173
<i>Politique de la comédie</i>	173
<i>Promouvoir la musique dans les studios</i>	177
 Conclusion. L'artiste et l'industrie. Qu'est-ce que peser à Hollywood ?	183
 Filmographie hollywoodienne d'Ernst Lubitsch	187
Contrat Warner	188
Premier contrat Paramount (août 1926-mars 1932)	191

Deuxième contrat Paramount (mars 1932-mars 1938)	194
Nomination comme directeur de la production, Paramount (février 1935-février 1936)	195
<i>Films mis en production par Lubitsch (d'après Variety)</i>	195
Nomination à la tête d'une unité de production (février 1936)	198
MGM (décembre 1938-mai 1939)	198
Ernst Lubitsch Productions (mars 1940-novembre 1943)	199
20th Century-Fox (février 1942-novembre 1947)	200
Bibliographie sélective	203
Index des noms	209
Index des films	217
Table des matières	221
Remerciements	225

Lubitsch à Hollywood

L'exercice du pouvoir créatif dans les studios

Quand il arrive à Hollywood, Ernst Lubitsch est déjà un cinéaste prestigieux. L'aura dont il jouit et la diversité des fonctions qu'il occupe lui permettent d'y mener une action hors du commun.

En observant la manière dont il travaille au sein de cet environnement particulier, Katalin Pór revient sur ses relations avec les structures de production hollywoodiennes. Comment parvient-il, au sein même de cette organisation hyper-normalisée, à imposer ses propres conceptions du travail créatif ? Ses interactions avec les différents studios peuvent être lues comme autant d'efforts pour lui permettre de travailler dans une relative autonomie, sur des projets qui l'intéressent, avec des collaborateurs librement choisis, et selon ses propres méthodes.

Quel est l'apport de Lubitsch au cinéma hollywoodien ? Il y conçoit et réalise des films, évidemment, mais opère également des recrutements, fait acheter des répertoires de pièces, transforme le fonctionnement de certains studios... Son action hollywoodienne peut être assimilée à une véritable politique, d'une grande cohérence, guidée par deux questionnements poétiques fondamentaux : sur la nature de la comédie, d'une part, et l'articulation entre musique et cinéma, de l'autre.

Voici le portrait d'un « Lubitsch au travail », à la fois artiste et homme de pouvoir, à Hollywood.

Katalin Pór est maîtresse de conférences HDR en études cinématographiques à l'Université de Lorraine.

23 € prix valable en France
ISBN : 978-2-271-08903-8

9 782271 089038

 UN LIVRE A
LE MÊME PRIX
PARTOUT

www.cnrseditions.fr

© Collection Cinémathèque française.

Maquette : SYLVAIN COLLET