

To be or not to be by Ernst Lubitsch

To Be or Not to Be (*Jeux dangereux*, 1942 aux USA, 1947 en France)

Réal. : Ernst Lubitsch. Scénar. : Edwin Justus Mayer, Melchior Lengyel. Décors : Vincent Korda. Photo : Rudolph Maté. Mont : Dorothy Spencer. Mus. : Werner R. Heymann, Miklós Rózsa (non crédité).

Int. : Carole Lombard (Maria Tura) ; Jack Benny (Joseph Tura) ; Robert Stack (Lieutenant Stanislav Sobinski) ; Felix Bressart (Greenberg) ; Stanley Ridges (Professeur Alexander Siletsky)

Résumé

Peu de temps avant la seconde guerre mondiale, une troupe de théâtre polonaise répète laborieusement une pièce mettant en scène Hitler. L'invasion de la Pologne par les troupes allemandes oblige le metteur en scène et ses acteurs à interrompre les répétitions puis à remplacer la pièce programmée par *Hamlet*.

Un jeune pilote de bombardier réfugié à Londres est amoureux de l'actrice principale, Maria Tura. En essayant de la contacter depuis Londres, il découvre une opération d'espionnage visant le démantèlement de la Résistance polonaise. Il est aussitôt parachuté à Varsovie pour tenter de court-circuiter l'opération. Il retrouve Maria et la troupe, qui vont devoir mettre à profit leur talent pour sauver le réseau menacé et, subséquemment, leur peau.

1- Avant la projection

a) Recherche sur Ernst Lubitsch

Quatre points devront être mis en avant :

- ✓ Ernst Lubitsch est né en 1892, à Berlin.
- ✓ Sa famille est juive.
- ✓ Il découvre l'importance du spectacle grâce au metteur en scène Max Reinhardt ; il devient acteur puis réalisateur.
- ✓ Il est appelé à Hollywood par Mary Pickford. C'est là qu'il réalise quelques-uns de ses chefs d'œuvre, parmi lesquels *To be or not to be*, et qu'il met au point la fameuse *Lubitsch's touch*.

b) Visionnement de la première séquence (1'48 à 8'17)

- ✓ Quels sont les mots-clés qui évoquent la guerre ? En quoi la présence d'Hitler est-elle surprenante ?
- ✓ En quoi la séquence rappelle-t-elle les films d'actualité des années 30-40 ? [on s'arrêtera notamment sur la voix *off*, la musique]
- ✓ Quels sont les métiers du théâtre évoqués ? Quelles sont les autres références au théâtre dans cette séquence ? [le titre, le rideau de l'épicerie]
- ✓ En quoi le rôle de l'enfant est-il singulier ? [le seul à ne pas se laisser prendre par le mensonge. Est-ce nécessairement une bonne chose ?]

c) Comparer les différentes affiches

2- Après la projection

A- La Lubitsch's touch

- ✓ Allusion grivoise [cf. les rencontres amoureuses : le « bombardier », « l'encerclement »].
- ✓ Situation complexe suggérée par le dialogue.
- ✓ Art de l'indécision.
- ✓ Élargissement : la censure dans le film et autour du film [dans le film, la première pièce est interdite / autour du film : référence au code Hayes]. Le code Hayes a obligé nombre de cinéastes à ruser avec la censure.

B- Le théâtre

- ✓ Une référence théâtrale majeure : Shakespeare (*Hamlet* et *Le Marchand de Venise*). Comparer Hamlet et le film.
- ✓ Le monologue de Shylock : reprise et variation [on pourra prolonger l'étude des variations à l'ensemble du film].
- ✓ Filmer le théâtre [Cinéma : découpage, changement de point de vue, espace cinématographique ≠ Théâtre : un seul point de vue, continuité de la scène, espace scénique].
- ✓ Montrer que les protagonistes jouent un rôle dans la vie de tous les jours [cf. la première rencontre entre l'actrice et le jeune pilote].

C- Une question de manipulation.

- ✓ Qui manipule qui ? [On n'oubliera pas de s'intéresser à la manipulation du spectateur par le réalisateur : cf. notamment la première séquence]
- ✓ Comparer le rôle du metteur en scène dans le film et celui du réalisateur.

D- S'amuser avec les genres (la comédie romantique, le film policier, ...)

Pour compléter le point précédent, on peut s'intéresser aux genres afin de montrer comment Lubitsch à la fois les utilise et les subvertit.

- ✓ La comédie romantique [le trio amoureux, le mariage...]
- ✓ Le policier [notamment la séquence de la poursuite dans le théâtre]
- ✓ Le film de guerre
- ✓ Comparer les deux titres, anglais (*To be or not to be*) et

français (*Jeux dangereux*) : en quoi sommes-nous dans le jeu ? Qui joue ? En quoi ce jeu est-il dangereux ?

- ✓ Que penser du titre français ?

E- Le mouvement de la vie, la raideur de la mort

- ✓ Opposer le mouvement des acteurs polonais et la raideur des nazis.
- ✓ Étudier le décor : l'importance des cadres dans le cadre pour suggérer la raideur, l'enfermement ; étudier le rôle des portes [point de fuite ou obstacle majeur].

F- Hitler au cinéma : quelques exemples, quelques rapprochements...

Le dictateur, Charlie Chaplin

La Chute, Oliver Hirschbiegel

Moloch, Alexandre Sokourov

Une dernière question : pourquoi ce film est-il un classique du cinéma ? Que signifie cette expression ? Est-elle justifiée ?

Fiche réalisée par :

Gwenaëlle Bouhris, Lycée agricole, Luçon Pétré

Aurélien Delhoume, Lycée Léonard de Vinci.

Yveline Guérin, Lycée agricole, Sablé/Sarthe

Marc Guillou, Lycée de la Joliverie

Yannick Lemarié, Coordinateur cinéma, rectorat de Nantes

Delphine Richter, Lycée Eric Tabarly

Florence Mozayer, Lycée agricole, Brette les Pins.

