

Histoire du cinéma 3: cinéma hollywoodien, 1930-1940

 ECTS
6 crédits

 Code Apogée
2LACU2

 Composante(s)
UFR Humanités

 Période de
l'année
Semestre 2

En bref

- > **Mobilité d'études:** Oui
- > **Accessible à distance:** Non

Présentation

Description

Entre l'avènement du parlant en 1927 et le début officiel du Nouvel Hollywood en 1967, le système hollywoodien classique se développe, connaît un « âge d'or » suivi d'un déclin annoncé dès le début des années 1950. C'est l'histoire officielle, conforme à une certaine réalité mais à laquelle les travaux de nombreux historiens et historiennes ont apporté infléchissements et nuances.

Le cours procédera de façon historique en intégrant l'apport des travaux récents, pour revisiter le système des studios hollywoodiens, fondé sur le pouvoir des producteurs et sur l'exploitation des stars. On étudiera aussi la structuration de la production des films en grands genres (mélodrame, western, *musical*, biopic, film de guerre, film social, *biblical epic*, film noir, etc.) parfois remis en cause par leur réception, et dont la stabilité peut faire débat.

On se penchera aussi sur l'histoire de la mise en place au début des années 1930 d'un code d'autorégulation, le célèbre « Code Hays », dont l'interprétation a pu changer au cours du temps, et dont l'influence se desserre progressivement entre 1952 et 1967. Le cours explorera les tensions idéologiques qui ont divisé parfois violemment et durablement le milieu hollywoodien : la question de l'implication des États-Unis dans le second conflit mondial, le système inquisitorial de la « Chasse aux Sorcières » en contexte de Guerre Froide.

On étudiera l'apport essentiel des artistes et techniciens issus de l'immigration européenne : producteurs, réalisateurs, acteurs et actrices, scénaristes, directeurs de la photographie, compositeurs, notamment. Ce sera l'occasion d'évoquer les carrières de personnages qui ont forgé l'identité et le style du cinéma classique hollywoodien : Charles Chaplin, Alfred Hitchcock, Ernst Lubitsch, Erich Von Stroheim, Joseph Von Sternberg, Fritz Lang, Billy Wilder, Joseph L. Mankiewicz, Elia Kazan, pour ne citer que quelques réalisateurs.

On s'interrogera donc aussi sur l'homogénéité du style classique hollywoodien, tel qu'il a été décrit par Janet Staiger, Kristin Thompson et David Bordwell dans leur ouvrage (lui aussi classique) *The Classical Hollywood Cinema. Film Style & Mode of*

Production to 1960. La réévaluation de la place des réalisatrices (Dorothy Arzner, Ida Lupino), des réalisateurs afro-américains (Oscar Micheaux) et des genres marginaux (horreur, animation) dans le canon hollywoodien nourrira la réflexion sur l'homogénéité du style hollywoodien et la centralité d'une définition hégémonique.

Objectifs

Découverte de l'âge d'or des studios hollywoodiens, période centrale de l'histoire du cinéma
Acquisition d'une culture générale à propos d'une période majeure de l'histoire du cinéma
Capacité à évaluer le rapport entre culture européenne et américaine

Capacité à relier histoire culturelle et esthétique

Heures d'enseignement

Histoire du cinéma 3: cinéma hollywoodien, 1930-1940 - CM	Cours Magistral	24h
Histoire du cinéma 3: cinéma hollywoodien, 1930-1940 - TD	Travaux Dirigés	24h

Bibliographie

AUGROS, Joël, Kira KITSOPANIDOU, *L'économie du cinéma américain, histoire d'une industrie culturelle et de ses stratégies*, Paris, Armand Colin, 2009.

BINH, N.T., *Mankiewicz*, Paris, Rivages, 1986.

BINH, N.T., et Christian VIVIANI, *Lubitsch*, Paris, Rivages, 1991.

BINH, N.T., et José MOURE, dirs., *Le musical hollywoodien. Histoire, esthétique, création*, Paris, Les Impressions Nouvelles, 2021.

BORDAT, Francis, *Chaplin cinéaste*, Paris, Cerf, 1998.

BORDAT, Francis, Frédéric CAVÉ, *Le Code Hays*, Paris, AFRHC, 2023.

BORDWELL, David, Janet STAIGER & Kristin THOMPSON, *The Classical Hollywood Cinema. Film Style & Mode of Production to 1960*, New York, Columbia University Press, 1985.

BOURGET, Jean-Loup, *Le Mélodrame hollywoodien*, Paris, Stock, 1985.

BOURGET, Jean-Loup, *Hollywood, la norme et la marge*, Paris, Nathan, 1998.

BOURGET, Jean-Loup, *Hollywood : Un rêve européen*, Paris, Armand Colin, 2006.

CHABROL, Marguerite: *De Broadway à Hollywood*, Paris, CNRS éditions, 2016.

CHAMORAND, Élisabeth, *La liste noire à Hollywood*, Paris, L'Harmattan, 2017.

CIMENT, Michel, *Les Conquérants d'un nouveau monde. Essais sur le cinéma hollywoodien*, Paris, Gallimard, 2015.

GOMERY, Douglas: *L'Âge d'or des studios*, Paris, Cahiers du cinéma, 1987.

NACACHE, Jacqueline, *Le film hollywoodien classique*, Paris, Nathan, 2005.

NACACHE, Jacqueline, *Hollywood, l'Ellipse et l'infilmé*, Paris, L'Harmattan, 2003.

Compétences acquises

Compétences	Niveau d'acquisition
	450 Mobiliser une culture dans le domaine concerné pour analyser, documenter et interpréter les créations artistiques de toutes les périodes x
Bloc de compétences disciplinaires	304 Identifier les principales pratiques passées et contemporaines : évolution des formes et des genres, architecture des lieux de spectacle, décors, mise en scène, répertoire, interprètes, publics et critiques x