

Joseph MANKIEWICZ

(1909-1993)

HISTORIQUE

- Famille d'origine polonaise
Frère d'Herman MANKIEWICZ
- 1928 :
 - Diplômé de l'Université de Columbia
 - Part à BERLIN sous l'appui de son père
 - ↳ Journaliste au CHICAGO TRIBUNE
 - ↳ Traducteur de films à la production UFA (*Universum Film AG*)
- 1929 :
 - Rejoint son frère à la PARAMOUNT
 - ↳ Scénariste de petites comédies et de burlesques
 - ↳ Rédaction de sous-titres
- 1934 :
 - Travaille à la MGM
- 1935 :
 - Producteur à la PARAMOUNT
- 1940 :
 - Préside le syndicat des réalisateurs
- 1942 :
 - rejoint la 20th CENTURY FOX
- 1945 :
 - Réalise *Le Château du dragon* (sous la demande de LUBITSCH souffrant)
- Années 50 :
 - Opposition au maccarthysme
- 1951 :
 - Quitte la 20th CENTURY FOX
- 1953 :
 - Création de FIGARO, Inc. (société de production)
- 1972 :
 - Tournage de *Sleuth*
 - Cesse toute activité dans l'industrie cinématographique

NOMINATIONS ET RECOMPENSES

• Skippy, 1931	(Scénario [nomination])	
• <i>Manhattan melodrama</i> , 1934	(Scénario [nomination])	
• <i>A Letter to Three Wives</i> , 1949	(Scénario / mise en scène)	
• <i>All about Eve</i> , 1950	(Scénario / mise en scène)	Fait unique

PARTICULARITES

- Paradoxe
 - Rôle important dans l'industrie
 - Très gros budgets de tournage
 - Distributions prestigieuses

MAIS

- Critique régulière des médias de masse
 - Difficulté à trouver sa place
 - ↳ Dans l'industrie
 - ↳ Dans le système indépendant
 - Nombreuses références à la culture européenne
- La modernité chez MANKIEWICZ
 - 1) Mécanique de fascination, de séduction [typique du cinéma classique]
 - ↳ Dans les situations du film
 - ↳ Dans le rapport film/spectateur

PUIS

- 2) Principe de distraction [cinéma = réflexion intellectuelle]
 - ↳ Détournement de la mécanique
 - ↳ Principe lubitschien
 - **Séduction + coulisses**
 - ↳ Figure du clin d'œil

MANKIEWICZ REND LE SPECTATEUR COMPLICE ET CONSCIENT

- La dramaturgie
 - ↳ Usage du *flash-back*
 - ↳ Prépondérance de la parole
 - Qui parle ?
 - Qui raconte ?
- Les stades de la dramaturgie
 - I. Le stade littéraire
 - Description par l'image ou la parole
 - Discours
 - II. Le stade théâtral
 - Dispositif frontal
 - Dialogue
 - III. Le stade cinématographique
 - Dispositif de flux [le temps et l'espace]
 - Transversalité des situations

- Le classicisme chez MANKIEWICZ
 - Sur le scénario
 - Sur la forme
 - L'influence de LUBITSCH
 - ↳ Prolongement
 - Cf. *précédemment*
 - ↳ Réaction
 - La mobilité sociale [LUBITSCH]
 - Le cloisonnement social [MANKIEWICZ]
 - La transversalité comme état de fait [L.]
 - La transversalité comme horizon à atteindre [M.]

ANALYSE DE A LETTER TO THREE WIVES (1949)

- Trois nominations. Deux oscars (scénario / mise en scène)
- Description acerbe de la bourgeoisie US
- Personnage central d'ADDIE ROSS :
 - Acousmètre (toujours *voice-over* et silhouette)
- Narration en flash-back
 - Raccordés par le son

Séquence de dispute

- Le valet de chambre
 - Coupe le dialogue
 - Implique un point de vue de caméra
 - ↳ Non-légitimé par la dramaturgie
 - ↳ Parasitage
 - ↳ Distraction

Séquence du quai

- Présentation des trois femmes
 - Précision de plus en plus légère des situations
 - Pose de l'intrigue
 - Situation sociale prégnante

Premier flash-back

- Référence au conte

- Notoire chez MANKIEWICZ
- L'histoire d'une volonté d'intégration

Le repas avec les patrons

- Dénonciation des médias de masse
Volonté d'une culture choisie
- Dénonciation de la distinction [BOURDIEU]
 - Par l'apparence
 - Par la culture
- Découpage précis de l'espace
 - Un reflet social
 - caractère dramatique de la scénographie

Lora Mae et son patron Porter

- séduction et tromperie
 - de Lora
 - de MANKIEWICZ
 - ↳ principe et figure du trompe-l'œil
 - Le décor bucolique du magasin = la nature au bord du lac
 - Le morceau joué par PORTER → un piano mécanique

La soirée de Saint-Sylvestre

- Beaucoup de références au spectateur
 - Incompréhension des autres personnages

La déclaration de tromperie

- Regard caméra

ANALYSE DE THE BAREFOOT CONTESSA (1954)

- Volonté de réaliser un conte de fée moderne (« une version amère de Cendrillon » [M.])
- Nomination aux oscars pour le meilleur scénario
- Le corps de VARGAS (Ava GARDNER)
 - Représentation
 - ↳ Le corps comme emblème
 - ↳ Le corps comme définition
 - Traitement
 - ↳ Hors-champ sur la scène de danse (le corps dévoilé volontairement)
 - ↳ Frontal sur le bateau (le corps dévoilé involontairement)
 - L'image intermédiaire
 - ↳ Existence par la représentativité
 - ↳ Dépossession par la représentation sociale

ANALYSE DE SLEUTH (1972)

- Distribution
 - Laurence OLIVIER
 - Michael CAINE
- Nomination aux oscars (meilleurs acteurs)
- Une critique de la culture de masse

La prise de pouls

- Un geste à deux interprétations
 - La même image
 - Une réception différente selon le moment du film

ANALYSE DE JULIUS CAESAR (1953)

- Oscar de la meilleure direction artistique
- Adaptation de la pièce de SHAKESPEARE
 - Pièce filmée
 - ↳ Dialogues originaux
 - Décor minimaliste
 - Noir et blanc
- Choix d'acteurs
 - Acteurs shakespeariens VS acteurs non-shakespeariens
 - ↳ Popularité de Marlon BRANDO (Marc-Antoine)

ANALYSE DE CLEOPATRA (1963)

- Tournage débuté (1960) et abandonné par Rouben MAMOULIAN
- Préparation du projet sur cinq ans / tournage de deux ans
- Oscars :
 - Meilleure photographie
 - Meilleure direction artistique
 - Meilleurs costumes
 - Meilleurs effets visuels
- Un anti-Jules César
 - Basé sur une pièce de boulevard de G. B. SHAW
 - Tournage très lourd
 - ↳ L'un des films les plus chers de l'histoire
 - ↳ Echec professionnel et personnel

↳ Catastrophe financière

- Structure

1. Premier volet de *Cleopatra*
 - ↳ Cléopâtre tente de séduire César
 2. Intrigue de *Julius Caesar* (SHAKESPEARE)
 3. Deuxième volet de *Cleopatra*
 - ↳ Marc-Antoine tente de séduire Cléopâtre
- Symétrie des épisodes **1** et **3**
 - ↳ Effet de répétition (+ différences)
 - ↳ Entremêlement des stratégies des personnages
 - Fin tragique
 - ↳ Typique SHAKESPEARE
 - ↳ ~~LUBITSCH~~

Cléopâtre apparaît à César

- Déroulée d'un tapis
 - **César domine Cléopâtre**

Séquence du clin d'œil

- Séquence de séduction
 - Du peuple par Cléopâtre
 - Du spectateur par MANKIEWICZ
 - ↳ Un clin d'œil au spectateur
 - Ironie
 - Distanciation

Les rapports de couple

- Un rapport de force
 - Demandeur < Demandé
- Une relation triviale et ambivalente entre Cléopâtre et Marc-Antoine

ANALYSE DE ALL ABOUT EVE (1950)

Oscars : 14 nominations / 6 victoires

MODERNITE DU FILM

- Personnages
 - A la fois acteurs et spectateurs

- Un film sur les cycles et le passage du temps
- La question de la rampe [un enjeu du cinéma et du théâtre moderne]
 - Séparation scène/salle
 - Séparation regardé/regardant
 - SHAKESPEARE
 - ↳ Cassure de la séparation scène/salle
 - Modernité du procédé
 - Opposé à la représentation « à l'italienne »
 - Transparence
 - ↳ Cacher tous les moyens de production [sens classique]
 - ↳ Montrer tous les moyens de production [sens moderne (éthique)]
 - Innovations
 - ↳ Souvent de cinéastes issus du théâtre
 - ↳ Influence de GUITRY et WELLES [MANKIEWICZ]
- Une obsession **éthique et esthétique** de la vérité
 - Le jeu est vérité / la réalité est fausse
 - Influence baroque
 - ↳ « C'est la rampe qui révèle » [AMIEL]

La remise de prix

- Invisibilité immédiate du personnage
 - Cf. *La comtesse aux pieds nus*, *Chaînes conjugales*

La première rencontre

- Filmer comme une représentation théâtrale
 - Birdie coupe la scène
 - ↳ Diégétiquement
 - ↳ Physiquement
 - Doit aller se placer avec les « spectateurs »

Les aveux de Margo / La soirée

- Deux espaces
 - L'espace public > représentation
 - Les coulisses > confessions
- Références au théâtre
 - Par les dialogues
 - Par l'espace
 - Par le mouvement des personnages | EFFET DE SCENE

