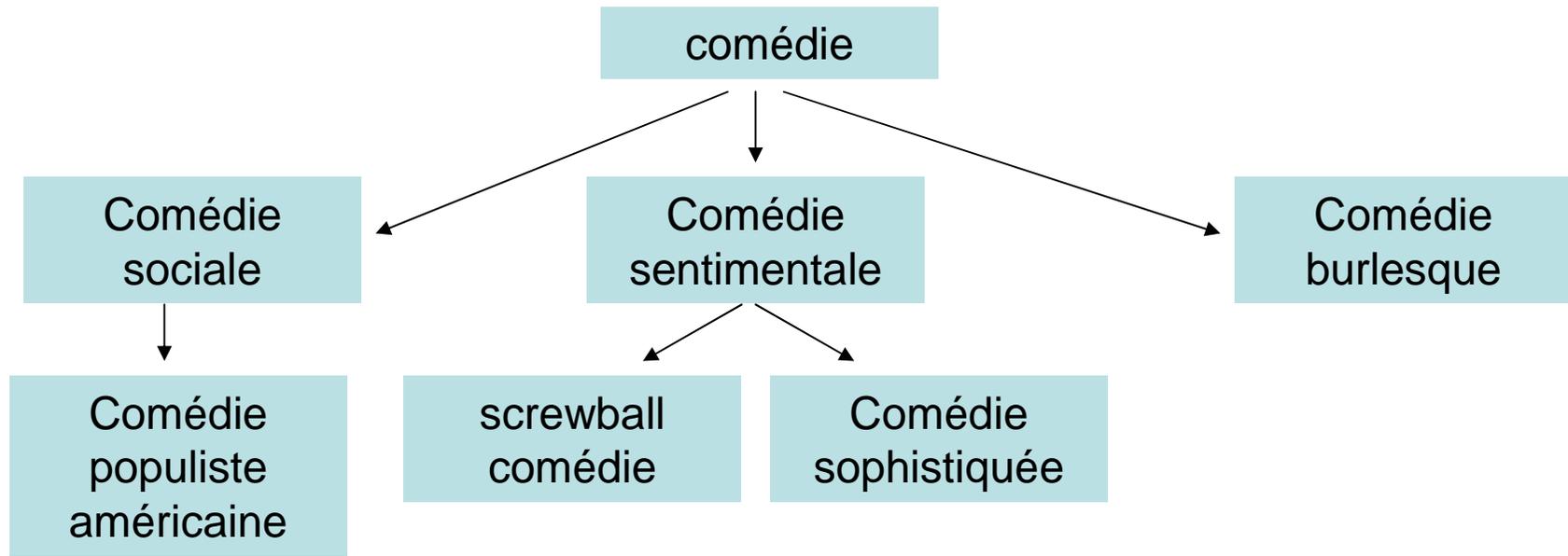

1. La comédie

1. **Comédie Sociale** Mise en scène de la tragi-comédie de l'existence. Elle met en évidence la distance entre l'imaginaire individuel des personnages et la représentation sociale plus cohérente et complète dessinée par le metteur en scène.
2. **Comédie Sentimentale** Concentration narrative sur l'histoire d'un couple au détriment de la représentation sociale, le plus souvent reléguée à l'arrière plan. Les premières comédies sentimentales appartiennent aux genres de la « comédie sophistiquée » et de la « screwball comédie ».
3. **Comédie Burlesque** Caractérisée par l'intrusion permanente du gag dans la narration. Avec le parlant les gags deviennent moins nombreux mais exploitent les incongruités du langage, le non-sens, la parodie de genre, la manipulation de l'image. La comédie burlesque se transforme alors en comédie loufoque.

La Comédie Sociale

- La comédie sociale met en scène la **tragi-comédie de l'existence**. Elle met en évidence la **distance** entre **l'imaginaire individuel** des personnages et la représentation sociale (souvent critique) dessinée par le metteur en scène au sein même du film. Les grands metteurs en scène de ce genre sont de très grands directeurs d'acteurs : sachant donner vie à des **personnages forcément schématiques**.
- Ce qui la différencie du drame n'est pas toujours qu'elle se termine bien.
  - > Les fins sont parfois amères.
  - > Légèreté dans le traitement des péripéties
  - > Grand nombre de séquences comiques
  - > Scènes de repas (pour montrer l'inadaptation sociale)
  - > Volonté d'épargner au moins un personnage principal.

Podium	Yann Moix	France	2004
L'homme sans passé	Aki Kaurismäki	Finlande	2002
Vénus beauté (institut)	Tonie Marshall	France	1999
Aprile	Nanni Moretti	Italie	1998
Western	Manuel Poirier	France	1997
Marius et Jeannette	Robert Guédiguian	France	1997
Secrets et mensonges	Mike Leigh	G-B	1996
Cher journal	Nanni Moretti	Italie	1994
Smoking/no smoking	Alain Resnais	France	1993
La crise	Coline Serreau	France	1992
Peter's friends	Kenneth Branagh	G-B	1992
Roger et moi	Michael Moore	U.S.A.	1990
Ginger et Fred	Federico Fellini	Italie	1985
La terrasse	Ettore Scola	Italie	1980
le grand embouteillage	Luigi Comencini	Italie	1979
Les nouveaux monstres	Dino Risi	Italie	1978
L'argent de la vieille	Luigi Comencini	Italie	1972
Le Décaméron	Pier Paolo Pasolini	Italie	1971
Drame de la jalousie	Ettore Scola	Italie	1970
La fiancée du pirate	Nelly Kaplan	France	1969
Les monstres	Dino Risi	Italie	1963
Le fanfaron	Dino Risi	Italie	1962
Une vie difficile	Dino Risi	Italie	1961
Le pigeon	Mario Monicelli	Italie	1958
L'or de Naples	Vittorio de Sica	Italie	1953

Manon des sources	Marcel Pagnol	France	1952
Miracle à Milan	Vittorio De Sica	Italie	1951
La vie est belle	Frank Capra	U.S.A.	1946
Les cloches de sainte Marie	Leo McCarey	U.S.A.	1945
La route semée d'étoiles	Leo McCarey	U.S.A.	1943
L'homme de la rue	Frank Capra	U.S.A.	1941
Vous ne l'emporterez pas avec vous	Frank Capra	U.S.A.	1938
L'extravagant M. Deeds	Frank Capra	U.S.A.	1936
L'extravagant M. Ruggles	Leo McCarey	U.S.A.	1935
Lady for a day	Frank Capra	U.S.A.	1933

Synopsis : Sous leur apparence de couple ordinaire, Monsieur et Madame Smith cachent leur métier de tueurs à gage, chacun à l'insu de l'autre depuis six ans. Un train-train quotidien qui se transformera rapidement en jeu de massacre lorsque les deux agents recevront l'ordre d'abattre la même cible.

JOIES MATRIMONIALES
(Mr. and Mrs. Smith)
Alfred Hitchcock, 1941

JOIES MATRIMONIALES
(Mr. and Mrs. Smith)
Alfred Hitchcock, 1941

Une critique sociale des « nouveaux riches »

La comédie populiste américaine

- **La comédie populiste américaine** s'attache en priorité à la représentation d'une société historiquement datée et des remèdes permettant son amélioration. Sur fond de références explicites à la crise économique des années 30, ces comédies au fond assez conservatrices, s'opposant au New Deal proposent une solution globale fondée sur la confiance en la capacité de l'initiative individuelle.
- La comédie populiste actualise les principes de la crackebarrel philosophy, ou « philosophie du café du commerce », apparue dans les récits de Seba Smith dans les années 1830, qui décrivaient les aventures de Jack Downing. Habitant dégingandé d'une petite ville de la Nouvelle-Angleterre, il est engagé dans les affaires locales au point de faire figure d'amuseur officiel mais aussi d'organisateur de la vie publique et privée de ses concitoyens.
- Cent ans plus tard, Gary Cooper et James Stewart incarnent dans les films de Frank Capra ce personnage de yankee rural excentrique, venu en ville pour moraliser et réorganiser la vie de ses contemporains. Car l'engagement politique est la caractéristique principale du héros de la comédie populiste. Il incarne l'Américain moyen, porteur des valeurs originales de l'Amérique, issu de ses petites villes où il fait bon vivre à l'écart de l'influence fédérale. Convaincu de la menace représentée par une élite sophistiquée et malintentionnée, il prouve par son action que le progrès social dépend de la prise de conscience individuelle. Jefferson Smith met fin à la corruption du Sénat (**M. Smith au Sénat**, 1939) ; John Doe empêche la prise de pouvoir par une organisation fasciste (**L'homme de la rue**, 1941) ; Longfellow Deeds apporte une solution globale à la crise sous forme d'organisation agricole et met en échec un banquier corrompu (**L'extravagant M. Deeds**, 1936).

La comédie Sentimentale

- La comédie sentimentale se caractérise par une concentration narrative sur **l'histoire d'un couple** au détriment de la représentation sociale, le plus souvent reléguée à l'arrière plan (voir comédie sociale). La poursuite du bonheur, sujet majeur, est souvent favorisé par la réaffirmation du rôle du couple comme cellule fondamentale de la société.
- Deux grands registres dans la comédie sentimentale : le registre de la « **comédie sophistiquée** » (milieu aisés, importance du dialogue à double sens) et celui de la « **screwball comédie** » (inversion des rôles entre l'homme et la femme).

- Principales comédies sentimentales :
- [La vie et tout le reste](#) Woody Allen U.S.A. 2003
- [Les sentiments](#) Noémie Lvovsky France 2003
- [La secrétaire](#) Steven Shainberg U. S. A. 2002 [Un homme un vrai](#) J.-M. et Arnaud Larrieu France 2002 [Petites coupures](#) Pascal Bonitzer France 2002 [Va savoir](#) Jacques Rivette France 2001 [Le sortilège du scorpion de jade](#) Woody Allen U.S.A. 2001 [Rien sur Robert](#) Pascal Bonitzer France 1999 [Conte d'automne](#) Eric Rohmer France 1998 [Tous le monde dit I love you](#) Woody Allen U.S.A. 1997 [Encore !](#) Pascal Bonitzer France 1996 [Conte d'été](#) Eric Rohmer France 1996 [Quatre mariages et un enterrement](#) Mike Newell G-B 1994 [Un jour sans fin](#) Harold Ramis U.S.A. 1993 [Meurtres mystérieux à Manhattan](#) Woody Allen U.S.A. 1993 [Edward aux mains d'argent](#) Tim Burton U.S.A. 1990 [Hannah et ses soeurs](#) Woody Allen U.S.A. 1986 [Vivement dimanche !](#) François Truffaut France 1983

<u>La vie et tout le reste</u>	Woody Allen	U.S.A.	2003
<u>Les sentiments</u>	Noémie Lvovsky	France	2003
<u>La secrétaire</u>	Steven Shainberg	U. S. A.	2002
<u>Un homme un vrai</u>	J.-M. et Arnaud Larrieu	France	2002
<u>Petites coupures</u>	Pascal Bonitzer	France	2002
<u>Va savoir</u>	Jacques Rivette	France	2001
<u>Le sortilège du scorpion de jade</u>	Woody Allen	U.S.A.	2001
<u>Rien sur Robert</u>	Pascal Bonitzer	France	1999
<u>Conte d'automne</u>	Eric Rohmer	France	1998
<u>Tous le monde dit I love you</u>	Woody Allen	U.S.A	1997
<u>Encore !</u>	Pascal Bonitzer	France	1996
<u>Conte d'été</u>	Eric Rohmer	France	1996
<u>Quatre mariages et un enterrement</u>	Mike Newell	G-B	1994
<u>Un jour sans fin</u>	Harold Ramis	U.S.A.	1993
<u>Meurtres mystérieux à Manhattan</u>	Woody Allen	U.S.A.	1993
<u>Edward aux mains d'argent</u>	Tim Burton	U.S.A.	1990
<u>Hannah et ses soeurs</u>	Woody Allen	U.S.A.	1986
<u>Vivement dimanche !</u>	François Truffaut	France	1983

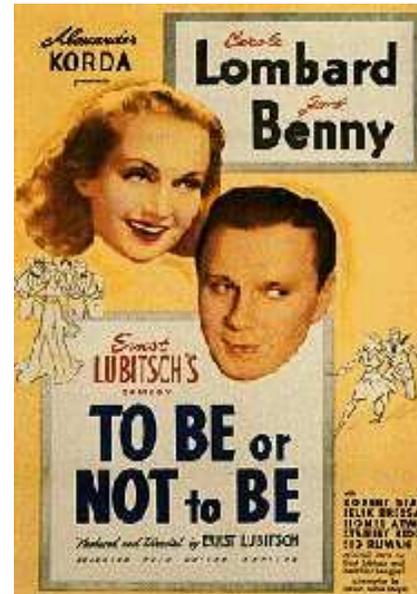
Manhattan	Woody Allen	U.S.A.	1979
Annie Hall	Woody Allen	U.S.A.	1977
Les demoiselles de Rochefort	Jacques Demy	France	1967
My fair Lady	Georges Cukor	U.S.A.	1964
La taverne de l'Irlandais	John Ford	U.S.A.	1963
Lola	Jacques Demy	France	1960
La garçonnière	Billy Wilder	U.S.A.	1960
Sept ans de réflexion	Billy Wilder	U.S.A.	1955
Sourires d'une nuit d'été	Ingmar Bergman	Suède	1955
L'homme tranquille	John Ford	U.S.A.	1952
Lady Eve	Preston Sturges	U.S.A.	1947
Le ciel peut attendre	Ernst Lubitsch	U.S.A.	1943
The shop around the corner	Ernst Lubitsch	U.S.A.	1940
Femmes	Georges Cukor	U.S.A.	1939
La huitième femme de barbe bleue	Ernst Lubitsch	U.S.A.	1938
L'impossible Monsieur Bébé	Howard Hawks	U.S.A.	1938
Cette sacrée vérité	Leo McCarey	U.S.A.	1937
Désir	Frank Borzage	U.S.A.	1936

la « comédie sophistiquée

- *L'opinion publique* de Charlie Chaplin ouvre la voie à la formule de la comédie sophistiquée.
- En 1920, *Erotikon* (vers le bonheur), du suédois Max Stiller invente la comédie de mœurs :
  - adultère
  - divorce
  - aspiration au bonheur conjugal.

Mais c'est Ernst Lubitsch qui imposa la comédie sophistiquée à Hollywood en accentuant son style déjà éprouvé dans sa période allemande. S'inspirant des farces, il se spécialise dans un registre large couvrant la satire royale ou matrimoniale, l'intrigue boulevardière, l'opérette, la fresque historique dans le cadre de décors le plus souvent européens: *Forbidden paradise*, *Le prince étudiant*, *So this is Paris*, *The marriage circle*, *Lady wintermere's fan*.

- A partir de 1929, la plupart des films de Lubitsch ne rencontrèrent pas le succès auprès d'un public confronté aux difficultés de la crise économique dont les centres d'intérêt se trouvaient fort éloignés des artifices de la comédie sophistiquée, de ses espaces confinés, de ses salons, ses sarcasmes et ses intrigues mondaines.

Exemples

- Tous le monde dit I love you Woody Allen U.S.A.1997
My fair Lady Georges Cukor U.S.A. 1964
Lady Eve Preston Sturges U.S.A.1947
Le ciel peut attendre Ernst Lubitsch U.S.A.1943
Indiscrétions Georges Cukor U.S.A.1940
Femmes Georges Cukor U.S.A.1939

La screwball comédie

- La « screwball comédie » est ainsi dénommée par la presse dès 1935, empruntant au base-ball un terme désignant un jeu de balle particulièrement astucieux et déroutant pour le batteur. L'adjectif « screwball » désigne donc un individu remarquable par son caractère désordonné et son comportement excentrique, il peut être traduit en français par « loufoque ». La comédie screwball se caractérise par un registre très large allant du simple humour au burlesque (deux tendances mêlées dans *Cette sacrée vérité* de Léo Mac Carey, 1937) en passant par le registre sophistiqué (prisé par George Cukor avec *Vacances* ou *Indiscrétions*, 1940) et le registre loufoque (exploité à l'extrême par Preston Sturges). Mais la spécificité de ces comédies consiste à renverser le thème classique de la rencontre du garçon et de la fille pour proposer le plus souvent une confrontation entre la femme, toujours volontaire et excentrique, et l'homme présenté sous les traits de l'anti-héros, subissant le rythme et les décisions imposés par sa partenaire autoritaire.
- Apparue en 1934 avec quatre films pionniers : *L'homme invisible* de Woody van Dyke, *New York - Miami* de Frank Capra, *Toute la ville en parle* de John Ford et *Train de Luxe* de Howard Hawks, la formule de l'histoire d'amour traitée sur le mode excentrique fait alors l'objet d'une exploitation systématique par les studios qui en produiront quelque cent cinquante entre 1933 et 1943.

exemples

J'ai horreur de l'amour Laurence Ferreira France 1997

Encore Pascal Bonitzer France 1996

Cluny Brown Ernst Lubitsch U.S.A. 1946

To be or not to be Ernst Lubitsch U.S.A. 1942

Madame et ses flirts Preston Sturges U.S.A. 1942

Hellzapoppin Hank C. Potter U.S.A. 1941

Indiscrétions Georges Cukor U.S.A. 1941

L'impossible Monsieur Bébé Howard Hawks U.S.A. 1938

La huitième femme de Barbe-bleu Ernst Lubitsch U.S.A. 1938

Cette sacrée vérité Leo Mc Carey U.S.A. 1937

Les comédies burlesques

- Mis au point dans les studios de Max Sennett, le burlesque peut être regroupé en deux familles : **la perte de dignité** et **l'erreur d'identité**
- L'introduction de très forts éléments émotifs et affectifs sea l'oeuvre de Buster Keaton et Charlie Chaplin. L'élément affectif se retrouve dans les Pierrots lunaires du burlesque : Laurel le lunatique.
- Le troisième âge du burlesque implique le parlant. Chocs sur une chaîne de relations logiques aussi irréfutables qu'absurdes ou provocatrices. C'est les grands discours des films parlants de Chaplin, c'est le non-sens de **Groucho Marx** ou de **Fields**
- Un quatrième âge survient enfin avec **Jerry Lewis** avec de pures situations optiques et sonores qui, au lieu de se prolonger en action, entrent dans un circuit revenant sur elles-mêmes, puis relancent un autre circuit.
- **Jacques Tati**, **Mister Bean**, la vitre, la "vitrine" devient situation optique et sonore par excellence.

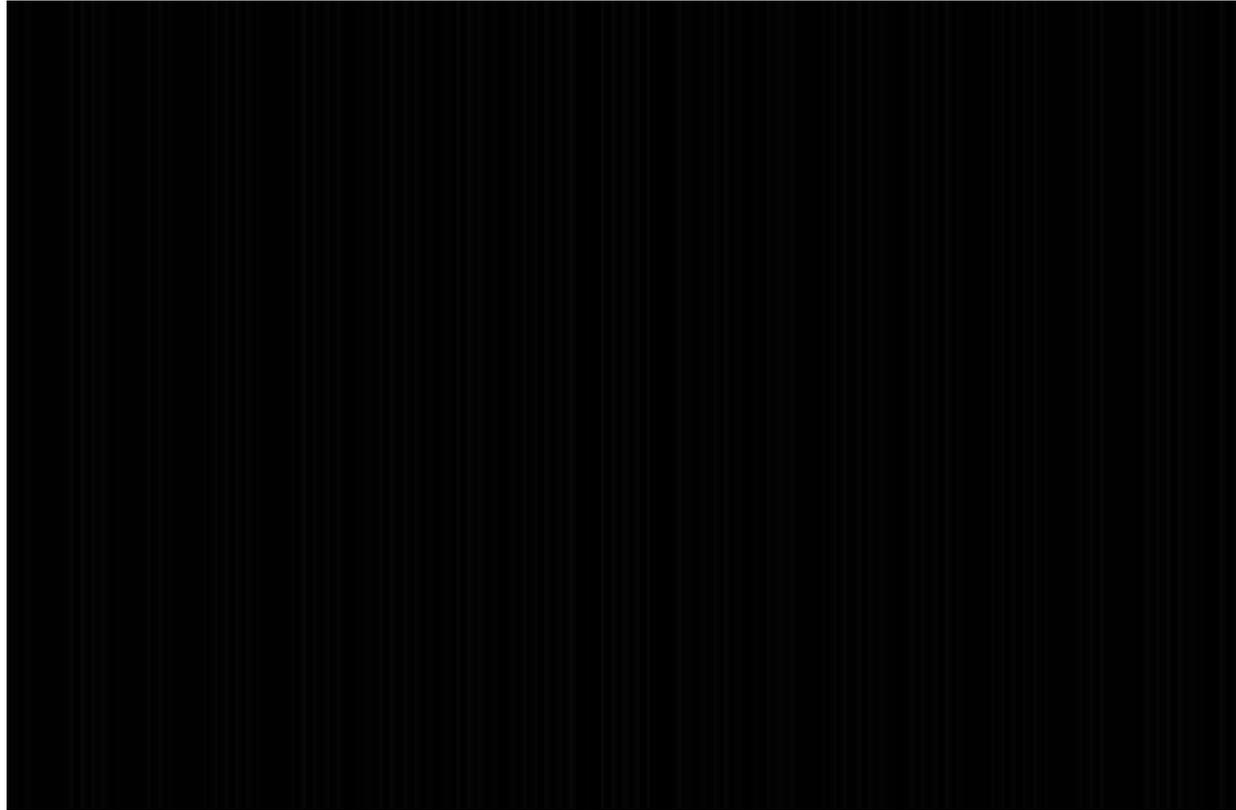

Sam as Groucho Marx

Le Petit Baigneur (Robert Dhéry, 1967)

L'aile ou la cuisse (Claude Zidi, 1976)

