

COLLÈGE AU CINÉMA

Ministère de la Culture et de la Communication
Centre National du Cinéma et de l'Image Animée
Ministère de l'Éducation nationale
Conseils généraux

CNC

Frankenstein

États-Unis, 1931, 35mm, Noir et Blanc, 1h11'.

Réal. : James Whale.

Scén. : adaptation du roman de Mary Shelley

Prod. : Universal Pictures. Dist. : Carlotta Films.

Interprétation :

La créature : (Boris Karloff)...

James Whale

James Whale

NAISSANCE DU FILM

Né le 22 juillet 1889 dans une famille ouvrière en Angleterre, James Whale doit arrêter sa scolarité à l'âge de 14 ans pour travailler. Jonglant avec les petits boulots, il se découvre peu à peu une passion pour le dessin et la peinture. La Première Guerre mondiale éclate alors qu'il n'a pas 25 ans. Engagé dans l'armée, il est fait prisonnier par l'armée allemande. Emprisonné dans un camp, il découvre le plaisir du théâtre amateur. Cette expérience est une révélation. À la fin de la guerre, il devient dessinateur humoristique dans la presse et débute une carrière de décorateur pour le théâtre. Toutefois, ce n'est qu'à 40 ans qu'il a l'opportunité de diriger pour la première fois une pièce, *Journey's End*. La pièce rencontre un succès tel qu'on lui propose de la monter à Broadway. New York accueille la pièce avec triomphe. Un succès qui va bientôt le conduire à Hollywood. Abandonnant le cinéma muet, les studios californiens se tournent vers le théâtre pour trouver les dialoguistes des nouveaux films parlants. James Whale est donc engagé par la Paramount. À la suite du succès de *Dracula* (Tod Browning, 1931), la Universal charge Robert Florey de tirer un scénario du roman de Mary Shelley, *Frankenstein*. Mais les séquences ne plaisent pas à la firme et elle décide de changer l'équipe : ce sera James Whale pour la réalisation. Pour la créature, le choix est plus compliqué. L'acteur doit être grand, massif, et inquiétant tout en étant très expressif, car le monstre ne peut s'exprimer que par grognements et par gestes. C'est finalement Boris Karloff, un acteur britannique de 44 ans qui végète dans les seconds rôles mineurs que Whale choisit contre toute attente. Le film rencontre un succès immédiat aux États-Unis lors de sa sortie en novembre 1931. Succès qui s'étend en Europe dès 1932 et rapporte à la Universal plus de quarante fois la somme investie dans sa production. James Whale devient, alors, l'un des maîtres de la grande vague fantastique des années 1930. Mais le succès de *Frankenstein* (1931) enferme Whale dans un genre spécifique dont il ne put jamais se détacher : en 1935, il réalise *La Fiancée de Frankenstein* et *Remember Last Night* ? Refusant de n'être qu'un metteur en scène de films d'épouvante et rejetant les compromis et l'hypocrisie, Whale fut confronté à la censure américaine avant de se retirer brutalement du monde du cinéma en 1941. Malgré de nombreuses réalisations audacieuses, il ne parvint jamais à se débarrasser de la monstrueuse icône qu'il avait contribué à créer.

SYNOPSIS

Henry Frankenstein, un jeune savant, veut créer artificiellement la vie. Aidé de Fritz, son serviteur bossu, Frankenstein façonne un corps humain en assemblant divers membres prélevés sur des cadavres dérobés dans des cimetières. Ayant détruit par maladresse le cerveau sain demandé, Fritz procure au savant celui d'un criminel. Le monstre créé échappe à son créateur semant la mort et l'effroi.

À VOUS DE CHERCHER DANS LA SÉQUENCE

Sur les photogrammes de la séquence reproduite ci-contre :

1. (Plans 1 à 3) Quels effets visuels et sonores accompagnent la croissance du suspense ? Quelle figure incarne le savant ?
2. (Plans 4 à 5) Par quel mouvement de caméra est dévoilée la créature ? Comment se comportent Frankenstein et Fritz ? (5) Pourquoi les trois visiteurs sont-ils pris en contrechamp ?
3. (Plans 6 à 7) Quels mouvements effectue la caméra pour suivre l'ascension ? Quel est l'effet produit ?
4. (Plans 8 à 19) Sur quoi insiste la série de gros plans qui s'enchaînent ?
5. (Plans 20 à 24) Comment sait-on que l'expérience est terminée, (23) ? Quels mouvements de caméra accompagnent la descente, (24a, 24b) ?
6. (Plans 25 à 28) Décrivez la main, (25) et dites quel sentiment se dégage de son mouvement, (27). Comment s'exprime la joie du savant, (26,27, 28) ?

Frankenstein

1

3

4a

4b

5

7a

7b

8

9

10

11

12

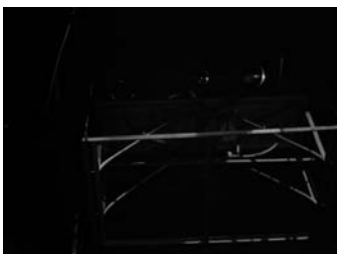
13

19

21

24a

24b

25

26

27

28

Le maquilleur Jack Pierce et Boris Karloff (La créature).

MISE EN SCÈNE

Une esthétique fantastique classique

Frankenstein est construit sur une division très nette entre deux univers visuels, que ce soit par l'utilisation des décors, ou par celle de la lumière. Le film oppose deux mondes distincts : celui, morbide et sombre, du savant, et celui, positif et lumineux, de ses amis et de sa famille. On y retrouve l'influence de la référence du cinéma fantastique : l'expressionnisme allemand. Toutes les scènes de *Frankenstein* se déroulent en studio et présentent des décors torturés et oppressants, à l'image de l'état psychologique des personnages

Une réalisation moderne et dynamique

La caméra est très mobile et portée sur l'action, pratique peu répandue dans les années 1930, du fait des difficultés techniques qu'elle suppose. Les deux panoramiques verticaux qui suivent la montée et la descente du monstre, lors de sa création, passent d'une plongée quasi verticale à une contre-plongée tout aussi accentuée qui renforce le sentiment de surnaturel et de peur. Juste avant que le monstre prenne vie, l'alternance de gros plans construit le point de vue opposé des deux groupes et accroît admirablement le suspense (cf. Analyse de séquence p. 2).

AUTOUR DU FILM

Les fantastiques maquilleurs de l'épouvante

Lon Chaney, acteur du muet, fut le premier maquilleur célèbre en créant les maquillages des personnages monstrueux qu'il incarna. Son influence ouvrira la voie à la reconnaissance d'un métier à part entière. Les premiers maquilleurs professionnels perpétueront son héritage. Le plus célèbre d'entre eux, Jack Pierce, mène de longues recherches sur l'anatomie et la chirurgie, pour créer Frankenstein. Marquée par la filiation ou la transmission la profession de maquilleur donnera d'autres noms célèbres et une nouvelle génération inspirée par les créateurs d'effets spéciaux.

Les adaptations de Frankenstein au cinéma ou la construction d'une icône

Le premier Frankenstein a été réalisé en 1910 par J. Searle Dawley mais c'est celui de James Whale avec Boris Karloff dans le rôle de la créature qui reste dans les mémoires. En 1935, le même James Whale réalise une suite, *La Fiancée de Frankenstein*, considéré tout autant comme un classique. Suivront un grand nombre d'adaptations, dont les plus connues sont sans doute celles du studio britannique Hammer dans les années 1950 et, plus récemment *Mary Shelley's Frankenstein* (1994), le film de Kenneth Branagh, avec Robert de Niro dans le rôle du monstre.

À VOUS DE CHERCHER SUR L'AFFICHE

Sur l'affiche (p. 1) :

1. Que voyez-vous en haut à gauche ? De quoi ce logo est-il l'assurance ?
2. Quelle place occupe la tête du monstre sur l'affiche ? Décrivez-le.
3. De quoi se compose l'arrière-plan ? Où repose la jeune femme et que suit le mouvement de son bras ?
4. Décrivez la scène du bas. L'avez-vous vue dans le film ?
5. À votre avis, qu'expriment ces trois éléments de l'affiche ?
6. Quelles sont les couleurs qui se partagent l'affiche ? Pouvez-vous justifier leur utilisation ?

Le site Image (www.site-image.eu), conçu avec le soutien du CNC, propose notamment des fiches sur les films des dispositifs d'éducation au cinéma, des vidéos d'analyse avec des extraits des films et des liens vers d'autres sites sur le cinéma.