

MM. Arthur Honegger Jacques Ibert et Darius Milhaud nous disent comment la musique et le cinéma peuvent collaborer.

Il semble dès l'abord que les possibilités du cinéma soient infinies. Que ne pourra-t-on innover dans un domaine où les illusions, les sons, les images, les plans sont orchestrés à volonté ?

Le rôle de la musique au cinéma fut toujours d'importance. Dès les débuts, on a couvert le bruit agaçant de l'appareil au moyen d'un orchestre. On a enregistré ensuite une musique d'accompagnement.

Enfin, peu à peu, la musique passe au premier plan ; non seulement elle souligne l'action, l'enveloppe, mais elle arrive à tenir la même place que l'image.

Les trois grands jeunes musiciens Arthur Honegger, Jacques Ibert et Darius Milhaud, ont écrit à ce propos, pour Excelsior, leurs déclarations et leurs espoirs.

M. HONEGGER

J'ai fait mon apprentissage avec le Napoléon d'Abel Gance. On m'avait tout d'abord demandé une partition. Le temps a manqué et j'ai dû, finalement,

le cinéma : les théâtres lyriques nous sont fermés en France — j'en excepte l'Opéra — et nous pensions que le cinéma accueillait nos idées nouvelles. Nous sommes un peu déçus.

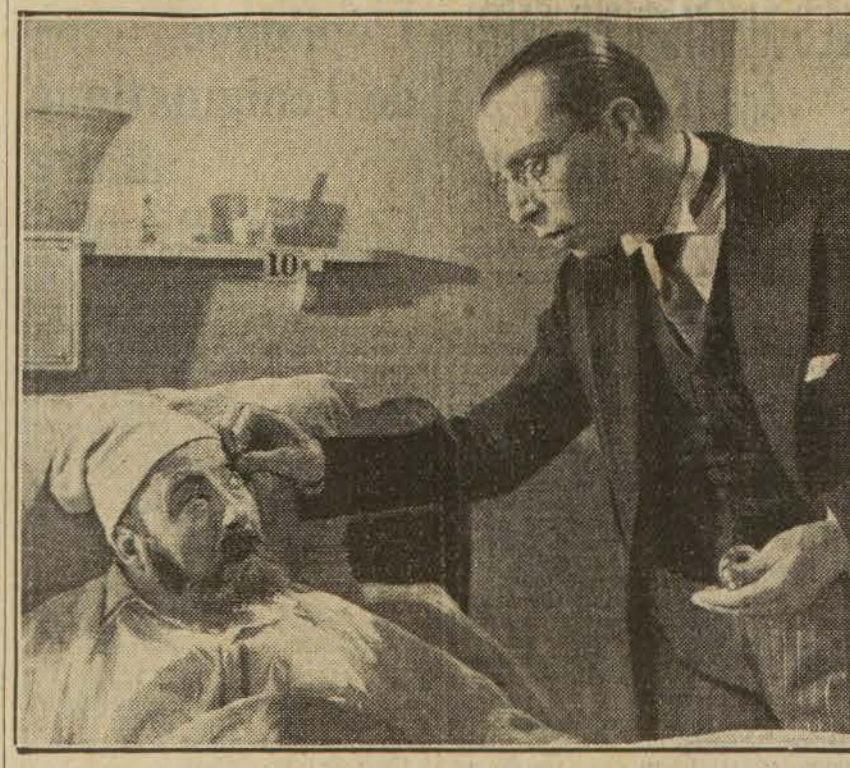
Pourtant, le rôle de la musique devrait être novateur. Le rythme musical peut donner à son tour naissance aux images, et un jour, sans doute, la musique inspirera des films. Cette inspiration serait évidemment plus logique que celle des livres. Le rapport de la musique avec le cinéma n'est-il pas plus immédiat que celui de la musique avec la littérature ?

Nous avons des idées, nous sommes pleins d'ardeur au travail. Ce qui nous manque, avant tout, c'est de n'avoir pas suivi, au Conservatoire, en même temps que les cours d'harmonie, un cours de « combinaisons ».

M. JACQUES IBERT

Excelsior, qui inscrit chaque matin, en tête de ses colonnes, une maxime ou une pensée judicieusement choisie, rappelle d'instinct à ses lecteurs irascibles — s'il s'en trouve — que « la

“KNOCK” DEVENU FILM

M. Palau (le docteur Pargalard) et M. Louis Juvet (le docteur Knock) dans une scène du film « Knock », qui passe au Cinéma des Champs-Élysées.

Ce soir, le Cinéma des Champs-Élysées donnera, au cours d'un gala, la première de Knock ou le Triomphe de la médecine. Le film a été réalisé, on le sait, par MM. Louis Juvet et Goupillères, d'après la pièce de M. Jules Romains. La coutume — une coutume devenue mode — veut que le film d'abord de qualité et de grand film soit entouré d'une certaine élévation. On s'habille aujourd'hui pour le cinéma comme on s'habille pour le théâtre. A quoi bon, direz-vous, puisque la salle est plongée dans l'obscurité ? A quoi bon ? Mais pour beaucoup de raisons : la première ne serait-elle qu'un hommage aux auteurs ?

Ceux qui ont réalisé Knock tentaient une aventure. Au temps du muet, M. René Hervil avait déjà tourné Knock. Mais c'était au temps du muet, le film était de qualité et les mots, les phrases, le dialogue pour tout dire, ne chevauchaient pas les images.

Lorsque M. Georges Marret annonça son projet, il y eut des sourires. M. Georges Marret est un obstiné, il a déjà produit ce Jean de la Lune qui tourna M. Jean Choux et qui marqua le succès de la comédie cinématographique ; il est demeuré fidèle à ce genre.

A l'écran, la comédie est devenue une manière. Certes, il y en eut de pénibles, tout succès n'entraîne-t-il pas derrière lui des ératz ? — mais nous en avons eu et nous en aurons sans doute encore d'excellentes.

La réalisation d'une pièce telle que Knock ou le Triomphe de la médecine recelait de nombreux écueils. Si le scénario de l'œuvre théâtrale avait quelque chose de cinématographique, le dialogue de M. Jules Romains, écrit de main de maître, se prêtait-il à un découpage mouvementé ? Mais vous savez bien que M. Louis Juvet, en acceptant de jouer à l'écran son rôle de théâtre, ne voulait point le trahir. M. Louis Juvet s'est identifié en quelque sorte au docteur Knock, il a fait de ce personnage extraordinaire un autre lui-même, il l'a marqué de son talent, aujourd'hui il nous le restitue à l'écran. L'entendre est un régal.

Dernièrement M. Georges Marret nous parlait du travail accompli.

Nous avons tourné en cordiale sympathie et nous avons travaillé soigneusement. Louis Juvet est un consciencieux qui pense que le dernier quart d'heure de l'écran son rôle du théâtre, c'est vous dire si chacun est mûlé par un tel artiste, a mené la tâche jusqu'au bout... jusqu'à ce dernier quart d'heure.

Cette conscience de M. Louis Juvet est une preuve que le talent ne suffit pas à assurer un succès. C'est un exemple pour beaucoup.

Le cinéma n'est pas une œuvre d'improvisation, la qualité d'un film dépend de sa préparation. M. Ernst Lubitsch tourne peut-être Trouble in Paradise en six semaines, mais il l'a préparé pendant trois mois. Voyez M. Fritz Lang,

COMMENT ON “DOUBLE” UN FILM Les voix sans nom

AVANT 1927, c'est-à-dire à l'époque où le cinéma était « muet », le film était international. Il suffisait de changer sur l'écran l'idiome des sous-titres pour qu'un drame né à Hollywood puisse être projeté et compris au Japon, en Malaisie, au Chili ou ailleurs.

Le cinéma « parlant » américain, allemand, suédois, portugais, français allait limiter la compréhension des films aux frontières des pays d'origine.

Pour que les films américains puissent passer dans les salles françaises, il fallait une nouvelle invention technique... et ce fut le « doublage » ou « doublage ».

Le doublage est une technique qui se prépare depuis un mois la technique du doublage.

Une secrétaire a d'abord fait une traduction littérale du dialogue anglais en français... Puis un premier spécialiste a donné à la phrase française la longueur exacte de la phrase anglaise, car il est de toute importance que « notre » article ne continue pas à parler quand « l'autre » a terminé depuis trois secondes. Enfin, un second spécialiste cherche à la place des mots anglais des mots français qui aient la même forme, c'est-à-dire des mots qui nécessitent la même ouverture de lèvres.

Pour vous donner un exemple : « No » et « Non » sont écrits sur une bande, mais il n'en est pas de même pour « yes » et « oui », et « oui », ce qui n'est pas aisé.

La grosse difficulté du « doublage » consiste donc à trouver des locutions qui traduisent l'idée en même temps que la forme des mots.

Avec un peu de bonne volonté, « Je vous aime » et « I love you », qui ont chacun trois syllabes, permettent un mouvement de lèvres presque mécanique. Il n'en est pas de même pour « sir, lady ou child ».

Le puzzle labial étant terminé, les mots français sont écrits sur une bande, semblable à celle que vous voyez sur les appareils de télégraphie dans les gares. Cette bande, placée horizontalement sur le dispositif mécanique, se déroulera devant l'acteur, à la même vitesse que le film sur l'écran.

Il y a donc « synchronisme » absolu entre l'appareil de projection qui déroule le film et le dispositif qui déroule la bande télégraphique.

Il importe de bien noter que pour l'opération finale du « doublage », le film américain passera sur l'écran en « muet ».

L'auditorium

Arrivés devant un grand bâtiment baptisé « auditorium », une grande plaque lumineuse nous invite au « silence absolu » ; nous entrons à pas feutrés, lorsqu'un rugissement nous fait sursauter. C'est le régisseur qui fait l'appel des comédiens convoqués pour le « doublage ».

Ce sont pour la plupart d'excellents acteurs qui de la gloire des tréteaux n'ont pas favorisé, mais qui possèdent depuis A jusqu'à Z tous les trucs vocaux du métier.

Les lumières s'éteignent, « l'auditorium » est soudainement plongé dans le noir. On passe sur l'écran le film américain.

Nous acteurs se sont assis ; ils écoutent religieusement, mais sans comprendre, les mots anglais prononcés par leurs confrères d'outre-Atlantique.

Puis les lampes se sont rallumées et, avec la lumière, se sont évanouies sur cet écran les ombres glorieuses de Greta Garbo, John Barrymore, Joan Crawford, etc.

Le choix des voix

Le régisseur s'est levé et commence son choix pour dénicher l'artiste français qui aura plus qu'à la place devant cette bande télégraphique, placée elle-même quelques mètres devant l'écran, et elle lira son dialogue exactement au moment où il passera devant une « aiguille repère ». Ce n'est pas tout, il faudra en même temps qu'elle jette un rapide coup d'œil sur l'écran qui projette l'image muette afin de saisir les mouvements, les sentiments qui lui permettront de s'introduire, non pas dans la peau, mais dans la voix de Greta Garbo.

Pour des facilités d'acoustique, il arrive que l'acteur et l'actrice qui font du doublage « parlent » une scène d'amour en se tournant le dos. Il lui arrive aussi qu'elle lui dise : « Je te méprise ! avec son plus gracieux sourire ».

Lire ou réciter ?

Et demain, lorsque Mme X... viendra devant la microphone qui enregistrera ses paroles, on n'aura plus qu'à la placer devant cette bande télégraphique, placée elle-même quelques mètres devant l'écran, et elle lira son dialogue exactement au moment où il passera devant une « aiguille repère ». Ce n'est pas tout, il faudra en même temps qu'elle jette un rapide coup d'œil sur l'écran qui projette l'image muette afin de saisir les mouvements, les sentiments qui lui permettront de s'introduire, non pas dans la peau, mais dans la voix de Greta Garbo.

Pour des facilités d'acoustique, il arrive que l'acteur et l'actrice qui font du doublage « parlent » une scène d'amour en se tournant le dos. Il lui arrive aussi qu'elle lui dise : « Je te méprise ! avec son plus gracieux sourire ».

Mille autres procédés

Il existe pour le « doublage » des films d'autres procédés, les uns plus simples, d'autres plus compliqués, mais celui que je viens d'expliquer résume la technique de cet art qui est une longue patience.

Et pour terminer, je vous raconterai une petite histoire récente : Un acteur et une actrice enregistraient pour le doublage et tout à tour avaient conscience sur la bande télégraphique.

— Vous me faites rougir, monsieur ! — Des demain, je demanderai votre main à monsieur votre père... — Lorsque tout à coup, du fond obscur de l'« auditorium » on entendit la petite voix flûtée d'une gamine de trois ans : — C'est pas la peine, monsieur... Maman est déjà mariée.

J.-H. BLANCHON.

La technique du doublage

Entrons maintenant dans une petite salle, contiguë à l'auditorium, où l'on

“SYMPHONIE INACHEVÉE”

Le Studio de l'Etoile affiche « Symphonie inachevée ». Voici, dans le rôle du compositeur Franz Schubert, M. Hans Jary, et Mme Martha Eggerth, qui est la comtesse Esterhazy.

INTERIM.

Vient de paraître : DANS LES RUES

M. Victor Trivas, qui avait révélé Sokoloff : il prête au brocanteur Schlamp une physionomie caractéristique et un accent russe. Mlle Magdeleine Ozeray, une curieuse jeune artiste qui nous vient du Théâtre du Marais, ne semble pas très à l'aise dans le rôle de la fille de Schlamp, M. Jean-Pierre Aumont — un jeune lui aussi — pourra certainement mieux faire. Mme Marcelle Jean-Worms est une mère émouvante.

Il sied de noter la reprise au Boulevard de l'Étoile une fois, où Mme Gaby Morlay interprète avec une sincère humanité et une foi ardente le rôle d'elle-même et quelle joue au théâtre. MM. André Lugnet et Jean Max sont pour elle de solides partenaires.

Le film de M. Victor Trivas « Dans les rues », qui donne le Moulin-Rouge, comporte de nombreuses scènes mouvementées, tel ce coup de vent dans une ruelle sordide.

Pendant un enregistrement d'orchestre. De gauche à droite : MM. Raymond Bernard, Arthur Honegger et le chef d'orchestre, M. Maurice Jaubert.

ment, coller ensemble n'importe quels morceaux de musique. Rien n'est plus pénible que d'entendre la Cinquième symphonique illustrer des images qui n'ont rien à voir avec elle. Le montage cinématographique est fondé sur un principe totalement différent de la composition musicale. Celle-ci appartient à la continuité. Le montage cinématographique appartient aux contrastes et aux oppositions.

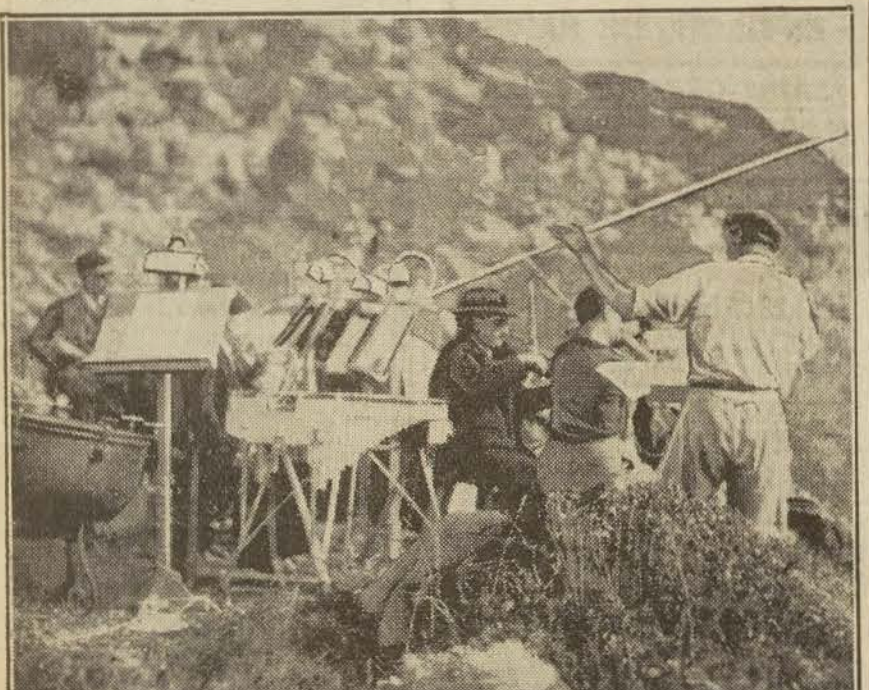
Il faut donc, de toute évidence, créer la musique adaptée au film.

J'ai écrit dans cet esprit, et tout dernièrement, la partition des Misérables. Rien n'est plus agréable que de travailler avec Raymond Bernard, metteur en scène intelligent qui ne se croit pas, comme tant d'autres, le chef hiérarchique de tous les musiciens.

Un compositeur devrait travailler d'accord avec le cinéaste et procéder avec lui au découpage préalable. Au lieu de cela, on le convie quand tout est fini et on le contraint de composer hâtivement « quelque chose » qui accompagne, qui souligne, mais qui n'a que peu d'importance.

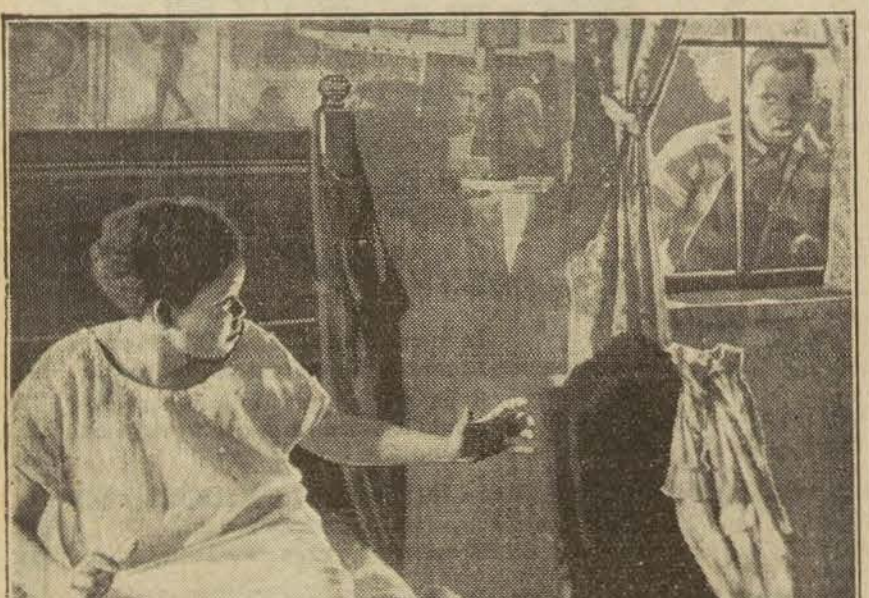
Il me semblerait que les quelques musiciens qui ont la main d'écrire des symphonies sont aussi bien capables de composer la musique des films que les soi-disant « spécialistes ».

Tous nos espoirs convergent vers

M. Jacques Ibert, auteur de la partition du film « Don Quichotte », dirige son orchestre en plein air au cours d'une scène enregistrée sur la Côte d'Azur.

“EMPEROR JONES”

Le chanteur noir Paul Robeson joue « Emperor Jones » au Raspail 216. Evadé du pénitencier, il vient chez lui retrouver sa compagne.

N'être jamais la même est le devoir d'une artiste

PAR
C. M. FIELD

Mlle ALICE FIELD

La vie d'artiste ressemble à un curieux cocktail, la fantasia y abonde ; on peut même dire qu'elle s'insinue dans les moindres recoins avec une belle insolence.

On y rencontre aussi un plaisant remue-ménage, quelque chose d'inconstant, du fait que tout se transforme à vue d'œil, se métamorphose.

C'est un illusionniste qui a dû inventer cette grande cage chaude qu'on appelle un studio ; c'est lui qui a dû imaginer ces mille combinaisons diverses qui permettent de sauter d'une vie à une autre, très différente, avec aisance. Soudain le décor change, et l'atmosphère, tout cela, l'aspect d'un éclair, puisqu'il faut satisfaire les plus étonnantes conceptions du réalisateur.

Puis qu'à la scène, on se trouve obligé, à l'écran, de rendre les personnages les plus diverses, les plus inattendues. Je songe, en ce moment, tout en m'exosant de citer un exemple personnel, au film *Théodore et Cie*. Au terme de cette bande comique aux innombrables effets cocasses, voici soudain cette vieille canaille, film dramatique. Nous avons tourné ces deux films sur les mêmes emplacements, à quel que semaines de distance.

Vous n'avez pas oublié le film de Pierre Colombar, son succès a prouvé ses qualités. Pourtant il n'est pas toujours très commode de déridier le public ; tel spectateur s'exclame : où son voisin demeure indifférent ; réussit à le faire rire tous deux est un art délicat. Imaginez en même temps l'atmosphère des prises de vues, d'abord les « gags » comiques de la scène à tourner ; en l'occurrence, ils étaient nombreux et réjouissants, et il fallait bien s'y laisser prendre soi-même !

Puis les innombrables incidents de « plateau » ; on ne devient pas personnage comique, on ne devient pas personnage comique sans conserver encore, quelques minutes après avoir affronté l'œil de verre de la caméra, un peu de l'extravagance de son personnage. Alors, la vie du studio est un félicet de rire continu ; là aussi les « gags » se suivent, s'enchaînent. C'est un second film comique qui se vit. Situation toute épiquée d'ailleurs.

Soudain tout est changé. Il faut oublier tout ce qui vient de se passer. Devant un miroir, on se reconnaît difficilement soi-même. On est devenu « autre ». A plusieurs semaines de vie rose va succéder une existence nouvelle, faite de heurts, de chocs, de drame.

Cette vieille canaille est fertile en situations tendues et émouvantes, en épisodes d'une humanité profonde, en contrastes. On ne réalise pas une œuvre d'un seul saut, d'une envergure aussi vaste, sans discipline de soi-même. Alors les nerfs sont tendus, la journée durant il faut demeurer son personnage, s'assimiler son caractère, ses réactions, ses réflexes. Nul, d'ailleurs, ne cherche à s'en plaindre ; c'est cela qu'on appelle « le métier », ce métier que nous adonons tous ceux qui nous joignent joies réelles, parce qu'il nous permet un contact toujours plus grand avec le public.

Le cinéma, de par sa diffusion, nous montre chaque jour aux spectateurs sous des aspects très divers ; la moindre uniformité de notre part devient une faute grave. Que volla donc une magnifique existence, puisque chaque minute doit différer de celle qui précède.

LES ACTUALITÉS

Le cinéma, par une rétrospective de l'activité politique et scientifique de Paul Palmié, apporte, dans son programme des actualités hebdomadaires, un hommage à la mémoire du grand disparu. Bien monté, ce petit film est fort émouvant.

Manifestations à l'étranger. Les Catalans, à Barcelone, acclament leurs premières milices, tandis que, à l'autre bout de l'Europe, le maréchal Pilsudski célèbre à Varsovie la victoire de Sobieski en passant la revue de la cavalerie polonaise.

En Autriche, les chômeurs ! Ils sont embrigadés pour des travaux de défense.

Cette fois, la salle est en joie lorsque apparaissent les images prises au parc zoologique de Clères, dont Mme Madeleine Misdar entretenait hier les lecteurs d'Excelsior. M. Jean Delacour, maître du lieu, est la providence de ses pensionnaires ; gazelles sautillantes, kangourous bondissants, ils s'agitent comme des augures paraissent vivre en liberté. Quant aux singes, allant, venant, grimant aux arbres ou se promenant d'un air grave sur les vieilles pierres du château, ils deviennent les comiques du film.

Scènes très attendues enfin : les débuts de Mme Cécile Sorel au music-hall. Le metteur en scène s'admiraient capter les attitudes de la grande artiste et ma foi elle descend fort bien un escalier ! L'image donne une impression exacte de la somptuosité du décor où Mme Cécile Sorel danse. Au music-hall, Célimène est peut-être « un phénomène », elle est sûrement une jolie femme.

