

CERCLE D'ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES

Saison 2016-2017 – Quand la beauté éclaire l'opacité du monde

HUGO CABRET

de Martin Scorsese - Etats-Unis, 2011

Générique

Scénario : John Logan d'après le roman *L'Invention de Hugo Cabret* de Brian Selznick (2007). Acteurs : Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Jude Law, Christopher Lee. Durée : 2 h.07'. Meilleur film de l'année selon le *National Board of Review* (NBR). Musique originale de Howard, et des extraits d'œuvres de Camille Saint-Saens, d'Erik Satie, et Zaz pour le générique de fin.

Réalisateur

Martin Scorsese, né le 17 novembre 1942 de parents d'origine sicilienne, passe son enfance dans le quartier de Little Italy qui lui inspire de nombreux films. Enfant asthmatique et frêle, il va fréquemment au cinéma. Se destinant d'abord à une vie religieuse, il entre au séminaire en 1956 afin d'être ordonné prêtre. Jugé trop jeune (14 ans) et indiscipliné, il est renvoyé au bout d'un an. Il termine ses études à la *Cardinal Hays School*, puis intègre en 1960 l'université de New York, où il fréquente les cours de cinéma de la Tisch School et obtient une maîtrise en 1966. Il réalise plusieurs courts métrages, dont le très remarqué *The Big Shave*. Il signe en 1967 son premier long métrage, *Who's That Knocking at My Door*, et participe en 1969 au film *Woodstock* de Michael Wadleigh. Début 1970, Scorsese obtient un emploi de monteur à la Warner Bros. où rencontre le producteur Roger Corman et tourne son premier film hollywoodien : *Bertha Boxcar*. Encouragé par John Cassavetes, Scorsese commence à travailler sur le film *Mean Streets*, qui relate le parcours de deux jeunes ambitieux de Little Italy. Ce film marque aussi sa rencontre avec Robert De Niro, son alter ego à l'écran. Premier succès public avec le drame intimiste *Alice n'est plus ici*. Il obtient la Palme d'or en 1976 au Festival de Cannes avec son film suivant, *Taxi Driver*, drame psychologique sur fond de difficile réinsertion des anciens combattants de la guerre du Viêt Nam. Dès lors, les films importants se succèdent, dont : *New York, New York* (1977), *Raging Bull* (1980), *Casino* (1995), *Gangs of New York* (2002), *Les Infiltrés* (2006), *Shutter Island* (2010). Sans oublier ses documentaires, dont : *La dernière Valse* (1978), *Un voyage avec MS à travers le cinéma américain* (1995), la série *The Blues* qu'il a dirigée, *Shine a Light* (2008)... Quant aux prix obtenus, la liste est longue... Il préside en outre The Film Foundation, une organisation à but non lucratif dédiée à la préservation du patrimoine cinématographique.

Script

Ce film est l'adaptation du roman graphique *L'Invention de Hugo Cabret* de Brian Selznick. C'est aussi et surtout un magnifique hommage à Georges Méliès, prestidigitateur et pionnier de l'art cinématographique, considéré comme l'inventeur du cinéma de fiction et des effets spéciaux, et l'auteur du premier film de science-fiction de l'histoire du cinéma, *Le Voyage dans la Lune* (1902).

L'histoire, qui se déroule en 1931, s'inspire des dernières années de la vie de Méliès : après la ruine de son studio et la fin brutale de sa carrière de réalisateur, il est devenu marchand de jouets et de confiseries, et rumine ses souvenirs dans le hall de la gare Montparnasse. C'est là que le jeune Hugo va faire la connaissance, après de nombreuses péripéties, d'un génial cinéaste tombé dans l'oubli...

Echos de l'histoire du cinéma

Dans un Paris sublimé, qui fait référence aux films de René Clair et reconstitué dans les studios de Sheperpton, Scorsese a en outre tourné au théâtre Athénée-Louis Jouvet, à la bibliothèque Sainte Geneviève et à la Sorbonne.

Certaines scènes reprennent des extraits de grands classiques. Il s'agit notamment de *L'arrivée d'un train en gare de La Ciotat* (1895) de Louis Lumière, du *Voyage dans la Lune* (1902), et de *Monte là-dessus !* (1923) où l'on voit Harold Lloyd s'accrochant aux aiguilles de la pendule d'un building au-dessus du vide...

Les séquences dans l'atelier de Méliès sont inspirées par *Le Royaume des fées*, *Le Cake-walk infernal* et *Le Palais des mille et une nuits*. Dans la séquence finale, on découvre des extraits de : *Le Roi du maquillage*, *À la conquête du pôle*, *Le Mélomane*, *Le Royaume des fées*, *Le Papillon fantastique*, *La Fée Carabosse ou le Poignard fatal*, *Les Illusions fantaisistes*, *Les Quatre Cents Farces du diable*, *Le Voyage à travers l'impossible* et *Le Voyage dans la Lune*.

Georges Méliès (1861-1938)

8 décembre 1861, naissance à Paris, où son père est le propriétaire d'une fabrique de chaussures de luxe. Passionné de dessins, il caricature ses professeurs. 1867, premières représentations théâtrales. 1884, départ vers Londres pour perfectionner son anglais, ville où il découvre la prestidigitation. 1886, retour à Paris où il travaille dans l'entreprise familiale, tout en donnant des soirées de prestidigitation. 1888, suite à l'héritage d'une partie de la fabrique de chaussures, il revend sa part pour se consacrer à sa passion, achète le théâtre de Robert-Houdin et monte des spectacles de prestidigitation. 1895, la première représentation du cinématographe Lumière l'émerveille, aussi fait-il une offre d'achat aux frères Lumière qui refusent. 5 avril 1896, réalisation de ses premiers films et installation d'un atelier de montage dans sa villa de Montreuil. De 1896 à 1913, création de plus de 600 petits films, dans lesquels développe de plus en plus de trucages : *Escamotage d'une Dame chez Robert-Houdin*, *L'Homme à la tête en caoutchouc*, *Le Voyage dans la Lune*. 1913 : arrêt définitif de ses créations, car, ruiné, il quitte le théâtre Robert Houdin. De 1915 à 1923 : présentation de pièces de théâtre qui plaisent de moins en moins au public. Contraint de vendre sa propriété, déçu, il brûle ou vend une grande partie de ses œuvres. 1925, il devient marchand de jouets et de confiseries à la gare Montparnasse. 10 décembre 1925, mariage en secondes noces avec Jehanne d'Alcy, la principale interprète de ses films. 1929, présentation du gala Méliès à la salle Pleyel : c'est une sorte de renaissance pour son œuvre, acclamée par les spectateurs. 21 janvier 1938, décès à Paris. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise.