

Certains l'aiment chaud

États-Unis, 1959, 2h, noir et blanc

Titre original : *Some Like it Hot*

Réalisateur : Billy Wilder

Scénaristes : Billy Wilder et I.A.L Diamond

Interprétation

Jerry/Daphne : Jack Lemmon

Joe/Josephine/Junior : Tony Curtis

Sugar : Marilyn Monroe

Coll. Cahiers du cinéma/DR.

Embrasse-moi, idiot (1964) - Coll. Cahiers du cinéma.

LA CONFUSION DES GENRES

Chicago, 1929. Joe et Jerry, deux modestes musiciens de jazz, assistent par hasard à un règlement de comptes entre gangsters. Pour leur échapper, ils se déguisent en femmes et intègrent un orchestre féminin en route vers la Floride. Le sex-appeal de la chanteuse de l'orchestre rend bientôt leur situation insoutenable.

Certains l'aiment chaud est l'un des films les plus célèbres de l'histoire du cinéma. C'est un succès mondial à sa sortie, nommé six fois aux Oscars et réunissant plus de 4 millions de spectateurs en France.

Tout commence comme un film de gangsters : en noir et blanc, on nous raconte le Chicago de la Prohibition (période entre 1920 et 1933 où la vente d'alcool a été interdite aux États-Unis), ses poursuites, ses fusillades. Puis on bascule dans la grande comédie américaine : trio de stars, quiproquos, allusions sexuelles, répliques cultes, rythme enlevé, intermèdes chantés, en font un des chefs-d'œuvre du genre.

Mais le film ne s'arrête pas là : la grande audace est que, sans perdre de sa puissance comique, il traite en profondeur de la confusion des identités sexuelles, le réalisateur faisant aussi basculer ses personnages d'un genre à l'autre, jusqu'au vertige.

BILLY WILDER

Billy Wilder (1906-2002) est né en Pologne, alors intégrée à l'empire austro-hongrois. Il se lance dans une carrière de journalisme à Vienne puis à Berlin où il devient scénariste à la fin des années 20. Lorsque les nazis accèdent au pouvoir en 1933, il fuit rapidement le pays pour la France où il codirige son premier film *Mauvaise graine* (1934). Emigré à Hollywood, il est d'abord scénariste auprès de Ernst Lubitsch et Howard Hawks avant de passer derrière la caméra en 1942 avec *Uniformes et jupons courts* où une jeune femme se fait passer pour une fille de 12 ans pour se payer un billet de train à tarif réduit : elle rencontre alors un militaire troublé par les charmes de la fausse jeune fille. Le réalisateur s'amuse déjà avec le travestissement pour déjouer la censure, comme il le fera en abordant l'ambiguïté sexuelle dans *Certains l'aiment chaud*.

Billy Wilder réalise 25 films à Hollywood, dont une majorité de comédies et plusieurs films noirs (*Assurance sur la mort*, 1944 ; *Boulevard du crépuscule*, 1950). Ses personnages masculins sont souvent peu héroïques : arrivistes, menteurs, obsédés par le sexe ou l'argent, ils inspirent pourtant la sympathie du cinéaste. On l'a qualifié de cynique, il était plutôt insolent, cherchant à dynamiter avec malice les normes et le « bon goût » hollywoodien. Son dernier triomphe est *Embrasse-moi, idiot* (1964) avec Kim Novak et son dernier film *Buddy Buddy* (1981), avec son comparse Jack Lemmon.

MARILYN MONROE

Marilyn Monroe (1926-1962) est sans doute la plus grande star de l'histoire du cinéma. Elle a symbolisé à l'époque la pin up échevelée (qui laisse s'envoler sa robe au-dessus d'une bouche d'aération dans *Sept ans de réflexion*, du même Billy Wilder) ; elle est aujourd'hui aimée pour sa personnalité fragile, tragique, tentant désespérément d'être reconnue comme actrice. La comédienne a souvent incarné une modeste chanteuse, malheureuse en amour et inconsciente de son extraordinaire sex-appeal. On a ainsi l'impression dans *Certains l'aiment chaud* que Joe et Jerry deviennent confidents de la véritable Marilyn Monroe, ce qui favorise l'identification du spectateur aux deux amis musiciens.

Que pensez-vous de la place du personnage de Sugar dans le film au regard du statut de Marilyn alors au sommet de la gloire ? La star apparaît dans moins de scènes que les deux acteurs masculins, mais son rôle en est-il pour autant secondaire ? Soyez notamment attentifs à la manière dont le réalisateur met en valeur la star (lumière, coiffure, costumes) lors de ses différentes apparitions.

LE DUO COMIQUE

Malgré la présence de Marilyn Monroe, les deux personnages principaux sont bien Joe et Jerry et, interprétés par Tony Curtis et Jack Lemmon. Bien qu'ils jouent pour la première fois ensemble, ils forment un duo comique très réussi. Beaucoup de films comiques sont ainsi construits sur un couple de personnages : de Laurel et Hardy, dans les années 20 à 40, à Eric et Ramzy tout récemment, en passant par Wallace et Gromit. La répartition des rôles au sein de ces duos, très étudiée, constitue la clef de l'efficacité comique, tout autant que le talent des comédiens. Souvent, à la manière des clowns, un personnage incarne la rationalité, la mesure et l'autre l'excès, voire la folie.

Qu'en est-il dans *Certains l'aiment chaud* ? Les rôles sont-ils aussi marqués ? Y a-t-il un meneur ? Qui a l'idée du travestissement en femme ? Et qui prend la décision de mettre en œuvre cette idée ? Une fois déguisés, les deux amis réagissent très différemment. Comment chacun va utiliser le déguisement pour tenter de séduire Sugar ? La différence est également visible dans le jeu des deux acteurs que vous pourrez définir. Ne trouvez-vous pas que le jeu de Jack Lemmon rappelle parfois celui de Jim Carrey ? Vous pourrez aussi relever les moments de dialogue où le comique vient de l'opposition entre les deux personnages, qui nous offrent parfois de véritables scènes de ménage.

AU COMMENCEMENT : LE TITRE

Le titre français est la traduction littérale du titre original : « Some Like it Hot ». Il est assez intrigant : que désigne le « it » ? Étant donné que les trois personnages principaux sont musiciens, on peut penser que ce « it » renvoie au jazz. Il s'agit en 1959 d'un des genres musicaux les plus populaires ; « hot jazz » en désigne un courant né dans les années 20, mais tout jazz est qualifié de « hot » quand les improvisations des musiciens sont particulièrement inspirées. D'autres interprétations sont possibles qui font varier le sens et de « it » et de « hot » : s'agit-il du cinéma en général (osé), de la vie (épicée) ou du sex-appeal (torride) de Marilyn ? Et « Certains » désigne-t-il les personnages ou nous, spectateurs ?

Le titre étant cité dans le film, on pourra repérer le moment où il apparaît et vérifier ces hypothèses. Son ambiguïté est un avertissement indiquant que le film joue constamment du sous-entendu et du double sens.

JEU D'IMAGES

Ces trois images nous montrent la métamorphose en femmes des deux hommes. Joe et Jerry décident d'intégrer l'orchestre féminin (plan 1), ils le rejoignent sur le quai de la gare (cf. les images de la séquence au dos de cette fiche). Les trois plans sont-ils consécutifs ou manque-t-il d'autres plans entre le coup de téléphone et l'arrivée à la gare ? La transformation est-elle montrée ? Quel est l'effet produit par ce choix de montage ?

ANALYSE DE SÉQUENCE

1

2

3

4

5

6

7

8

9a

9b

10a

10b

11

12

13

14

15

16

17

18

Joe et Jerry ont décroché une place dans un orchestre de musiciennes. On les découvre en femmes au moment même où Sugar fait sa première apparition. Tous les enjeux du film se concentrent dans ce contraste entre les travestis et Marilyn, incarnation de la féminité.

Directrice de publication : Véronique Cayla.
 Propriété : CNC (12, rue de Lübeck – 75784 Paris Cedex 16).
 Rédacteur en chef : Stéphane Delorme. Conception graphique :
 Thierry Célestine. Iconographie : Carolina Lucibello.
 Révision : Sophie Charlin.
 Auteur de la fiche élève : Simon Gilardi.
 Conception et réalisation : Cahiers du cinéma
 (9, passage de la Boule-Blanche – 75012 Paris).
 Crédit affiche : G. Bourduge/G. Jouineau/United Artists.

**CAHIERS
CINEMA**

LYCÉENS ET APPRENTIS

AU CINÉMA HAUTS-DE-FRANCE

Dispositif national soutenu par le Ministère de la Culture - DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France et le Centre national du cinéma et de l'image animée. Avec la participation du Rectorat des Académies d'Amiens et de Lille, de la DRAAF Hauts-de-France, des salles de cinéma, des lycées, des CFA et des MFR associés.
laac-hautsdefrance.com

**PILOTAGE RÉGIONAL ET COORDINATION
ACADÉMIE D'AMIENS**

Acap - pôle régional image
www.acap-cinema.com

COORDINATION ACADÉMIE DE LILLE

CinéLigue Hauts-de-France
www.cineligue-hdf.org