

Colloque international : Hollywood avant le Code (1921-1934)

Sorbonne Université et Université Paris Nanterre, 27-28-29 juin 2024

L'entrée en vigueur du Code de Production en 1934 a instauré un avant et un après de l'époque classique hollywoodienne. À partir de 1934, les studios se plient à un contrôle interne et préalable pour s'assurer de la conformité des contenus et garantir la carrière commerciale de leurs productions à une époque où les élites idéologiques et religieuses œuvraient pour le respect de principes moraux.

Après s'être intéressées au « système » des studios dans les années 1980, les études hollywoodiennes ont redécouvert la puissance et la liberté des films du début du parlant dans les années 1990. Ce mouvement a été initié par les cinéphiles à l'occasion d'une rétrospective que Bruce Goldstein intitule « Pre-Code Hollywood » au Film Forum en 1988. Les chercheurs américains de ce mouvement circonscrivent la périodisation de la mise en place du Code aux seules années du parlant et se concentrent sur l'idée du « Forbidden Hollywood » (M. Vieira, 1999, 2019 ; G. Black, 1994) reprise par les majors à l'occasion de la réédition des catalogues de Warner Archive, Sony, Universal et Fox. La rétrospective conçue par la Warner et le Festival Lumière en 2019 au cinéma parisien Le Louxor, intitulée « Forbidden Hollywood », ou encore la sortie du coffret DVD Universal Pre-Code Hollywood Collection (2009), au sous-titre évocateur « 6 Shocking Films From the Era Before Rules ! », puis d'un deuxième en 2020, ont contribué à fixer dans l'imaginaire collectif l'existence d'une ère pendant laquelle tout aurait été permis à Hollywood entre avènement du cinéma parlant en 1927 et application stricte du Code de Production (« Code Hays ») en juillet 1934. La chaîne Criterion a de son côté proposé au printemps 2022 un cycle consacré au « Pre-Code Paramount » en appliquant la même définition. Une représentation collective s'est imposée, selon laquelle la mise en place du Code s'est déroulée en deux périodes : l'une transgressive et provocatrice de 1929 à 1934 (« Pre-Code Hollywood »), l'autre conservatrice et ultra-réglémentée à partir de cette année charnière.

Ce colloque international a pour objectif de réexaminer la notion de « Pre-Code Hollywood » et sa périodisation, telles qu'elles sont aujourd'hui couramment adoptées par la recherche, la critique et les cinéphiles. En effet, l'instauration du Code ne s'est pas produite brusquement par la parution d'un premier texte en 1930, puis par l'application d'une version remaniée en 1934, mais s'est développée au fil des ans dès l'adoption des Thirteen Points en 1921.

L'historiographie récente (L. Leff et Simmons ; F. Bordat) a ainsi démontré que, loin de souhaiter la censure, Will Hays a cherché avant tout à éviter une censure fédérale et à protéger l'intégration verticale des studios. Hollywood a connu plusieurs tentatives d'empêcher la censure fédérale ainsi que les coupes intempestives par les commissions de censure locales (Studio Relations Committee en 1922, « The Formula » en 1924, les « Don'ts and Be Carefuls » de 1927, la première version du Code en 1930 et la version « définitive » du Code en 1934). Ces étapes confirment que l'action de Will Hays s'inscrit dans une logique de négociation permanente entre producteurs, lobbies religieux, gouvernement fédéral, commissions de censure locales et clubs féminins (General Federation of Women's Clubs, Woman's Christian Temperance Union...).

Nous proposons de réunir des chercheurs intéressés par les premières décennies de la production hollywoodienne à l'aune de la question de ces négociations socio-politiques, idéologiques et esthétiques menées par les studios avant 1934, afin de dépasser l'approche qui consiste à réduire le « Pre-Code cinema » aux premières années du parlant, généralement abordées au prisme du scandale, de la provocation et de l'expression des interdits. Il s'agira de porter un regard neuf sur l'impact de cette montée de la censure dès 1921, sur l'évolution des genres (voire l'émergence de genres nouveaux), et sur l'intensification du débat public autour de la nécessité de cette censure. Dans le

cadre de ce colloque, on s'intéressera donc à la manière dont les films ont été fabriqués, avant 1934, en dépit de ou grâce à ces âpres négociations, et à la façon dont les studios et l'administration Hays ont pu, dans le même temps, se servir du pouvoir de l'opinion publique et répondre aux pressions de celle-ci pour protéger l'industrie hollywoodienne.

Les communications pourront porter sur les sujets suivants :

- L'influence des premières pressions idéologiques et politiques sur les contenus hollywoodiens dès le début des années 1920
- L'état de la censure et des comités locaux : influence et impact
- Émergence, consolidation et évolution des genres cinématographiques en fonction ou en dépit d'une prise de conscience de la censure
- L'esthétique hollywoodienne sous l'influence ou non d'une censure/demande de censure croissante au cours de cette période
- Le tournant du parlant et ses contenus provocateurs : sauvetage des studios et radicalisation de la censure
- La promotion des films : quelles différences de stratégie entre le muet et le parlant dans la publicité et les dossiers de presse ?
- Que dit la presse (généraliste et spécialisée) ? Quel est son rôle dans le débat public autour de la censure et dans la réception des films ?

Merci d'envoyer vos propositions ainsi qu'une brève bio-bibliographie **avant le 1er octobre 2023**, conjointement à : claire.dutiaux@sorbonne-universite.fr, apaquet-deyris@parisnanterre.fr, g.menegaldo@gmail.com & f.e.pheasant-kelly@wlv.ac.uk

Conférenciers invités :

Marguerite Chabrol, Université Paris 8
Thomas Doherty, Brandeis University
Charles Wolfe, University of California, Santa Barbara

BIBLIOGRAPHIE

Black, Gregory D. *Hollywood Censored- Morality Codes, Catholics, and the Movies*, Cambridge: Cambridge University Press, (1994) 1996

Chabrol, Marguerite. *De Broadway à Hollywood. Stratégies d'importation du théâtre new-yorkais dans le cinéma classique américain*. Paris, CNRS, 2016.

Doherty, Thomas. *Pre-Code Hollywood: Sex, Immorality and Insurrection in American Cinema 1930-1934*, New York: Columbia University Press, 1999.

Facey, Paul W. *Legion of Decency: A Sociological Analysis of the Emergence and Development of a Social Pressure Group (Dissertations on Film)*. New York, Arno Press, 1976.

Gledhill, Christine. *Home is Where the Heart Is*, BFI, London, 1987, 2003.

Halbout, Grégoire. *Hollywood Screwball Comedy 1934-1945. Sex, Love, and Democratic Ideals*. London, Bloomsbury Academic, 2022.

Jacobs, Lea. *The Wages of Sin*, Berkeley, University of California Press, 1997.

Leff, Leonard J. & Jerold L. Simmons. *The Dame In the Kimono: Hollywood Censorship and the Production Code from the 1920s to the 1960s*. London, Weidenfeld and Nicolson, 1990.

McGregor, Alexander. *The Catholic Church and Hollywood: Censorship and Morality in 1930s Cinema*. New York, NY: I.B. Tauris, 2013.

Morris, L. Ernst & Lorentz Pare. *Censored: The Private Life of a Movie*. London, Jonathan Cape & H. Smith, 1930; London, Fb&c Limited, 2018

Mosley, Leonard. *Zanuck: The Rise and Fall of Hollywood's Last Tycoon*. New York, McGraw-Hill, 1985.

Quigley, Martin. *Decency in Motion Pictures*. Bristol, Read Books, 2007.

Vieira, Mark A. *Forbidden Hollywood*, Philadelphia, Running Press, 2019. *Sin in Soft Focus*. New York, Harry N. Abrams, 1999.

**International conference:
Hollywood Before the Code (1921-1934)**

Sorbonne University and Université Paris Nanterre, June 27-28-29, 2024

The implementation of the Production Code in 1934 established a pre- and post-classic Hollywood era. From 1934 onward, the studios submitted their productions to some internal control to ensure the conformity of contents and guarantee their commercial viability at a time when ideological and religious elites were actively trying to enforce the respect of moral principles.

After focusing on the studio “system” in the 1980s, Hollywood studies rediscovered the power and freedom of early talkies in the 1990s. This movement was initiated by cinephiles at a retrospective that Bruce Goldstein entitled “Pre-Code Hollywood” at the New York Film Forum in 1988. American scholars in this movement circumscribed the periodization of the Code's implementation to the talking years alone and focused on the idea of “Forbidden Hollywood” (M. Vieira, 1999, 2019; G. Black, 1994) taken up by the Majors on the occasion of the re-release of the catalogues of the Warner Archive Collection, Sony, Universal and Fox. The Warner retrospective and the Lumière Festival in 2019 at the Paris cinema Le Louxor entitled “Forbidden Hollywood”, or the release of the DVD box set Universal Pre-Code Hollywood Collection (2009) with the evocative subtitle “6 Shocking Films From the Era Before Rules!”, and a second one in 2020, have contributed to fixing in the collective imagination the existence of an era during which everything would have been allowed in Hollywood between the advent of talking pictures in 1927 and the rigorous enforcement of the Production Code (the “Hays Code”) in July 1934. In the Spring of 2022, the Criterion channel proposed a cycle

dedicated to the “Pre-Code Paramount” by applying the same definition. A collective representation started emerging according to which the implementation of the Code took place in two periods: one transgressive and provocative from 1929 to 1934 (“Pre-Code Hollywood”), the other conservative and strictly regulated from this pivotal year on.

This international conference aims at re-examining the notion of “Pre-Code Hollywood” and its periodization as they are now commonly adopted by scholars, critics, and film enthusiasts. Indeed, the establishment of the Code did not occur abruptly with the publication of a first text in 1930, followed by the application of a reworked version in 1934, but developed over the years from the adoption of the Thirteen Points in 1921.

Recent historiography (L. Leff and Simmons; F. Bordat) has thus demonstrated that, far from wishing for censorship, Will Hays sought above all to avoid federal censorship and to protect the vertical integration of the studios. Hollywood met with several attempts to prevent federal censorship as well as untimely cuts by local censorship boards (Studio Relations Committee in 1922, “The Formula” in 1924, the “Don'ts and Be Carefuls” of 1927, the first version of the Code in 1930 and the “final” version of the Code in 1934). These steps confirm that Will Hays' action was part of a logic of permanent negotiation between producers, religious lobbies, the federal government, local censorship boards and women's clubs (General Federation of Women's Clubs, Woman's Christian Temperance Union...).

We propose to bring together scholars interested in the first decades of Hollywood's production to examine the socio-political, ideological, and aesthetic negotiations conducted by the studios before July 1934, to go beyond the approach that consists in reducing “Pre-Code cinema” to the early days of the talkies, generally approached through the prism of scandal, provocation, and the expression of the forbidden. The aim is to take a fresh look at the impact of this rise in censorship from 1921 onwards, on the evolution of genres (and even the emergence of new ones), and on the intensification of the public conversation on the need for censorship. This conference will therefore focus on how films were made prior to 1934, despite or because of these tough negotiations, and on how the studios and the Hays administration were able, at the same time, to use the power of public opinion and respond to its pressures to protect the Hollywood industry.

Papers may address the following topics:

- The influence of early ideological and political pressures on Hollywood contents from the early 1920s
- The influence and impact of censorship and local committees
- The emergence, consolidation, and evolution of film genres as a function of or despite censorship awareness
- The evolution of Hollywood's aesthetics when faced with increasing censorship and the demand for censorship during this period
- The turn of the talking pictures and their provocative contents: saving the studios and the radicalization of censorship
- The promotion of films: the different strategies between silent films and talkies' advertising tactics and press kits
- What does the press (general and specialized) say? What role did it play in the public debate about censorship and in the reception of films?

Please send your proposals and a short bio-bibliography **before October 1st, 2023**, conjointly to: apaquet-deyris@parisnanterre.fr, claire.dutriaux@sorbonne-universite.fr, g.menegaldo@gmail.com & f.e.pheasant-kelly@wlv.ac.uk

Keynote speakers :

Thomas Doherty, Brandeis University
Charles Wolfe, University of California, Santa Barbara
Marguerite Chabrol, Université Paris 8

BIBLIOGRAPHY

Black, Gregory D. *Hollywood Censored- Morality Codes, Catholics, and the Movies*, Cambridge: Cambridge University Press, (1994) 1996

Chabrol, Marguerite. *De Broadway à Hollywood. Stratégies d'importation du théâtre new-yorkais dans le cinéma classique américain*. Paris, CNRS, 2016.

Doherty, Thomas. *Pre-Code Hollywood: Sex, Immorality and Insurrection in American Cinema 1930-1934*, New York: Columbia University Press, 1999.

Facey, Paul W. *Legion of Decency: A Sociological Analysis of the Emergence and Development of a Social Pressure Group (Dissertations on Film)*. New York, Arno Press, 1976.

Gledhill, Christine. *Home is Where the Heart Is*, BFI, London, 1987, 2003.

Halbout, Grégoire. *Hollywood Screwball Comedy 1934-1945. Sex, Love, and Democratic Ideals*. London, Bloomsbury Academic, 2022.

Jacobs, Lea. *The Wages of Sin*, Berkeley, University of California Press, 1997.

Leff, Leonard J. & Jerold L. Simmons. *The Dame In the Kimono: Hollywood Censorship and the Production Code from the 1920s to the 1960s*. London, Weidenfeld and Nicolson, 1990.

McGregor, Alexander. *The Catholic Church and Hollywood: Censorship and Morality in 1930s Cinema*. New York, NY: I.B. Tauris, 2013.

Morris, L. Ernst & Lorentz Pare. *Censored: The Private Life of a Movie*. London, Jonathan Cape & H. Smith, 1930; London, Fb&c Limited, 2018

Mosley, Leonard. *Zanuck: The Rise and Fall of Hollywood's Last Tycoon*. New York, McGraw-Hill, 1985.

Quigley, Martin. *Decency in Motion Pictures*. Bristol, Read Books, 2007.

Vieira, Mark A. *Forbidden Hollywood*, Philadelphia, Running Press, 2019. *Sin in Soft Focus*. New York, Harry N. Abrams, 1999.