Critical censors, censorious critics, and notions of quality in French cinema, 1945-1958

Daniel Morgan

Institut de Recherche sur le cinéma et l'audiovisuel

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

censor, n. An official in some countries whose duty it is to inspect all books, journals, dramatic pieces, etc., before publication, to secure that they shall contain nothing immoral, heretical, or offensive to the government. More explicitly dramatic censor, film censor.

censor, n. An official in some countries whose duty it is to inspect all books, journals, dramatic pieces, etc., before publication, to secure that they shall contain nothing immoral, heretical, or offensive to the government. More explicitly dramatic censor, film censor.

censure, v. To pronounce an adverse judgement on, express disapproval of, criticize unfavourably; to find fault with, blame, condemn.

Who censors?

- Public officials
- Film industry
- Religious leaders
- Producers
- Filmmakers

Who censors?

- Public officials
- Film industry
- Religious leaders
- Producers
- Filmmakers

Who censors?

- Public officials
- Film industry
- Religious leaders
- Producers
- Filmmakers

Who is targeted?

- Filmmakers
- Producers
- Theater operators
- (Groups of) Viewers

Who censors?

- Public officials
- Film industry
- Religious leaders
- Producers
- Filmmakers

Who is targeted?

- Filmmakers
- Producers
- Theater operators
- (Groups of) Viewers

Form of action

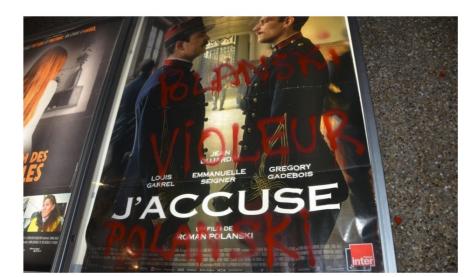
- Cut scenes
- Modified dialog
- Full bans
- Age restrictions
- Import/export restrictions
- Deletion/takedowns
- Refusal to produce or provide funding
- Instructions from authority figures
- Boycotts and protests

Il savait le sujet sensible. Le 1er décembre, déjà, le comité OnArrêteToutes94 l'avait interpellé par mail. Lui, et l'adjointe ivryenne en charge des actions contre les discriminations, Bozena Wojciechowski (PCF). « En diffusant son film, vous aidez [Roman Polanski] à organiser sa défense », lit-on notamment.

Ce à quoi Jean-Jacques Ruttner avait répondu qu'« <mark>il n'était pas</mark> envisageable de ne pas le programmer sans commettre un acte de censure », invoquant la liberté de création.

Le personnel du Luxy avait ensuite décroché des affiches scotchées par le même collectif jeudi dernier : « C'était la liste des victimes », précise Emma.

Who censors?

- Public officials
- Film industry
- Religious leaders
- Producers
- Filmmakers

<u>Who is targeted?</u>

- Filmmakers
- Producers
- Theater operators
- (Groups of) Viewers

<u>Form of action</u>

- Cut scenes
- Modified dialog
- Full bans
- Age restrictions
- Import/export restrictions
- Deletion/takedowns
- Refusal to produce or provide funding
- Instructions from authority figures
- Boycotts and protests

<u>Rationale</u>

- Religious
- Moral
- Political

Who censors?

- Public officials
- Film industry
- Religious leaders
- Producers
- Filmmakers

Who is targeted?

- Filmmakers
- Producers
- Theater operators
- (Groups of) Viewers

<u>Form of action</u>

- Cut scenes
- Modified dialog
- Full bans
- Age restrictions
- Import/export restrictions
- Deletion/takedowns
- Refusal to produce or provide funding
- Instructions from authority figures
- Boycotts and protests

<u>Rationale</u>

- Religious
- Moral
- Political

<u>Timing</u>

- Pre-production (screenplay, financing...)
- Post-production (cuts)
- Main run (local bans...)
- Secondary distribution (import/export bans, modified TV versions...)
- Legacy, canonization

Context: the French film industry after World War Two

- 1945-1950: one of the least celebrated eras of French filmmaking
- Initial shortages of film
- 1946 Blum-Byrnes agreement
 - only 4 out of every 13 weeks reserved
 for French films
 - French film industry complains of market being flooded by Hollywood productions
 - 1948 agreement revised after protests

II

UNE TRADITION DE LA QUALITÉ

pa

Jean-Pierre BARROT.

L'avant-garde peut-elle se définir dans une attitude critique ? Jacques Feyder notait jadis qu'il se sentait capable « de tirer un film attachant et humain aussi bien du dixième chapitre de L'Esprit des Lois de Montesquieu que d'un roman de Paul de Kock ». Ne serait-on pas tenté de formuler un jugement a priori sur la nature éventuelle de ces deux œuvres, à supposer que les mêmes qualités, les mêmes talents, le même goût aient été également mis à leur service ?

« La jeunesse qui croit que l'avant-garde porte un écusson ne la reconnaît plus », disait récemment Jean Cocteau. En admettant qu'il ne se trompe pas sur les facultés d'appréciation de la jeunesse, c'est l'évidence ; et Jacques Doniol-Valcroze vient de dégager les courants nouveaux où, dans l'état actuel du cinéma français, se situe une avant-garde qui ne doit heureusement rien à un académisme — pire que le traditionnel — où s'enlisent les continuateurs 1952 du Chien andalou ou du Sang d'un Poète.

Son parti-pris critique s'est attaché à des œuvres d'une qualité exceptionnelle pour quelques-unes, la plupart inégales, rarement accomplies, parfois même manquées pour une large part. Nul cependant n'en conteste l'intérêt, non plus que les mérites de leurs auteurs; nous savons trop comme l'écrivait Jacques Becker, que « pour faire un film qui soit *un* film, c'est-à-dire une chose ronde, entière, neuve, qui ne doive rien à personne, rien à un autre film, il faut de nos jours avoir le cœur bien accroché et la volonté

Jean-Pierre Barrot, "Une tradition de la qualité" ("A tradition of quality"), 1953

La Route du Bagne (Léon Mathot, 1945)

mier contact avec Berlin

petit foyer où l'on échangeait des impressions purement françaises, où l'on entretengit en soi de communes manières de sentir.

Instinctivement, dans cette voiture qui nous emporte à travers Berlin qui se réveille lentement, nous nous sommes groupés, serrés, réunis.

m

II. - ARRIVÉE A BERLIN

Romance et Suzy Delair qui, bien après la dernière levée de cartes, ont échangé des confidences. Je me retrouve seul dans le couloir. A Paris, c'était déjà le printemps ; ici, le ciel est cotonneux; et, dans les plaines basses, les étanas de Prusse sont encore en léthargie sous leurs épais cercueils de alace.

Danielle Darrieux surgit la première; et, telle une chatte que hérisse l'herbe mouillée, se recule :

- Ohl de la neige l

Le café bouillant s'impose. Café national en Allemagne comme en France... A présent, tout le monde est debout. La campagne cède devant les maisons festonnées qui s'agglomèrent en villages, en banlieues, en faubourgs... Berlin !

Sur le quai, où l'on nous attend, le froid est vif; et nous avons en nous l'inquiétude que suscite toute arrivée. Presque tous, nous connaissons déjà Berlin l... Mais de la sentir tout à coup devant nous après des mois, après des années et surtout après un tel saut dans le temps, entre hier où nous avions le droit d'être intégralement nous-mêmes et aujourd'hui où les plus dignes d'entre nous cherchent à se réorienter; de respirer soudain cet air nouveau dont le

froid accentue notre dépaysement, nous trouble au plus projond de nous-mêmes. La nuit houleuse du train est encore dans notre cerveau et déjà, cependant, nous voici dans le car qui nous emporte vers l'Eden.

L'Eden n'est pas un hôtel inconnu des artistes qui tournèrent à Berlin. Comme la pension « Impéria » c'était avant la guerre, à travers le cosmopolitisme de tous les grands palaces du monde, un

tures. Ceux qui sont partis : Vivia-Le hall de l'hôtel... Des personnalités nous accueillent... Des sourires l... Des

fleurs

ne Romance, Albert Préjean, lunie Astor, Pierre Heuzé, Danielle Darrieux, René Dary, Suzy Delair et André Legrand.

Et cependant nos yeux sont grands

ouverts... Nous regardons tout en profon-

deur comme si nous nous réacclimations

à des voisins dont nous avions perdu

l'habitude : comme si, à huit que nous

sommes, nous ne formions plus qu'une

seule âme imperméable qui ne veut

plus se laisser entraîner, ni déposséder

de ce qui lui est cher : habitudes, tradi-

tions, tout ce qui forme un patrimoine.

nôtres, plus calmes et où les autos sont

Dans les avenues plus larges que les

maisons, au style plus orné que les nôtres, ont des fenêtres qui s'ouvrent · Bonjour | bonjour | · par tous leurs veux, semble-t-on nous dire à tous les étages. Albert Préjean repasse son vocabulaire allemand; René Dary, lui, faute d'une science aussi exacte, se contente de traduire en argot les inscriptions qu'il happe au vol. Le sourire de Junie Astor est un réconfort : on le retrouvergit qu bout du monde. Viviane Romance a les yeux un peu humides et roussés, fourures hermétiques... Les qui grieur darrieux de la company d

TIT

Dans tous les pays, les fleurs ont un

porte

en elle l'avidité des grandes avenVoyage de nos Vedetles en Allemagne

par Pierre HEUZÉ

.... prolongent en collines, avec la houle des bois et le vagabon-

dage des nuages ... Quelle plus neuve bienvenue ... A Berlin, ce sont les fleurs qui sont d'abord pour nos artistes les premières messaràras 1

Le soleil n'avait plus qu'à paraître. Il n'y manqua pas, comme on verra par la suite. P. H.

goût de printemps. En leurs pétales sans fin renouvelés, elles expriment le climat N. de Morzoli de la terre pacifique, les jardins qui se

AASASSASSASSASS

Censoring based on quality

- Film censorship laws revised at various points throughout period
- 1945 *La Route du bagne* receives initial export ban (Hervé 2001)
- 1946 Proposal by the French Federation of Film Critics, pitched by Jeander and Sadoul, includes "quality" along with more traditional criteria for censorship

Redefining quality

- For the post-war French film industry: quality = production values, artisanship -> ability to compete with Hollywood (Barrot 1953)
- For the Cahiers critics and their followers: quality = pre-New Wave "daddy's cinema" (Truffaut 1954)
 - Popular, commercial cinema
 - Shot in studios
 - A cinema of artisans (rather than artists)?
- Later, for 1970s censors:

```
quality = a way to differentiate art cinema and
pornography
```


"This brilliant idea could only have been conceived within a national cinema with a long, rich, and byzantine culture of censorship. Such ingenious inventions require an extraordinarily refined imagination. built up by fighting against the rigorous stupidity of a puritan code. The fact is that Hollywood -- despite and because of all the taboos that prevail there -remains the capital of cinematic eroticism."

André Bazin, 1953

"We owe it to the American film censors that Marlowe is no longer queer, and that characters are either sympathetic or loathsome. Moral censorship is thus a necessity."

François Truffaut, 1954

La politique des auteurs

- While Truffaut claimed that his criticism was purely formalist, it actually included a deeply reactionary political discourse (Dufour 2015)
- Not only a preference for directors with a distinctive, personal style, but for a certain worldview (Hess 1974):
 - Individualistic heroes
 - An optimistic view of human potential against the backdrop of a corrupt world
 - Art cinema should be devoid of social or political messages

Conclusions

- "Quality" can mean almost anything one wants it to mean
- Censors sometimes conceal political motives when suppressing speech
- Critics can also be disingenuous when claiming their criticism is apolitical
- Censorship and criticism can both be framed as creative processes that influence the history of cinema
- Do movements aiming to influence the future of cinema amount to a form of censorship?

Agitating to reshape the future of cinema

- L'Écran français: championing "quality" French films that could compete with Hollywood; also in favor of limiting Hollywood access to French theaters
- La politique des auteurs: Bazin, Truffaut and the critics of *Cahiers du cinéma* attacked academic "quality" filmmaking and promoted their vision for a new kind of art cinema

Agitating to reshape the future of cinema

- L'Écran français: championing "quality" French films that could compete with Hollywood; also in favor of limiting Hollywood access to French theaters
- La politique des auteurs: Bazin, Truffaut and the critics of *Cahiers du cinéma* attacked academic "quality" filmmaking and promoted their vision for a new kind of art cinema
- The MPPDA production code: pressure to create a more "wholesome" cinema. Catholic Legion of Decency, Protestant, Jewish, and secular groups, social scientists (Payne Fund studies) [Black 1994, Leff and Simmons 2001]
- Socialist realism: Zhdanovism was not only a cultural and censorship policy within the Soviet Union, but influenced left-leaning artists throughout the world
- Encouraging racial/ethnic/gender diversity in cinema: recent rules added by the Academy of Motion Picture Arts and Sciences to require diversity in hiring for films to be considered for the Best Picture award

The CNC censorship commission (commission de contrôle)

President Member of the Council of State

<u>Ministry representatives</u>

- Defense
- Education
- Justice
- Foreign affairs
- Colonies
- etc.

Industry representatives

- Directors
- Screenwriters
- Technicians
- Producers
- Critics
- etc.

