

Cinéastes hongrois à l'étranger

La grande vague de migration hongroise qui a débuté dans les années 1870 et a atteint son apogée avant la Première Guerre mondiale a eu un impact significatif sur le cinéma international. À l'époque, les plus grands groupes de migrants ont quitté la Hongrie du Nord et de l'Est, la Transdanubie occidentale et le Szekler Land essentiellement pour des raisons économiques, trouvant du travail principalement dans l'agriculture et l'industrie en Amérique. Parmi eux se trouvaient plusieurs jeunes gens ambitieux qui ont rapidement compris les opportunités inhérentes à l'industrie cinématographique alors naissante. Vilmos Fried (William Fox) et Adolf Zukor ont contribué à créer Hollywood en tant que fondateurs de la Paramount et de la Fox Film (prédécesseur de la 20th Century Fox). Dans le monde international du cinéma muet, plusieurs acteurs et actrices hongrois ont reçu des contrats européens ou américains. Ainsi, Sári Megyery (Sacy von Blondel), Oszkár Beregi, Pufi Huszár (Charles Puffy), Vilma Bánky et Mihály Várkonyi (Victor Varconi) sont devenus des noms connus dans le monde entier.

Entre 1919 et 1945, beaucoup ont quitté le pays pour des raisons politiques, la récession économique mondiale et la montée du fascisme. Parmi eux, on compte un nombre croissant d'intellectuels, de personnalités créatives ayant déjà réussi en Hongrie et de pionniers du cinéma hongrois. En 1919, Sándor Korda (Sir Alexander Korda) et Antónia Farkas (Maria Corda), Mihály Kertész (Michael Curtiz), le directeur de la photographie Rudolf Máté (Rudolph Maté) et les artistes Lia Putty (Lia de Putty), Ilona Kovács (Lucy Doraine) et Béla Lugosi sont partis, tandis que dans les années 1930, les réalisateurs Endre Tóth (André de Toth) et István Székely les ont rejoints, les scénaristes Menyhért Lengyel (Melchior Lengyel) et László Fodor (Ladislaus Fodor), les compositeurs Miklós Rózsa, József Kozma (Joseph Kosma) et Pál Ábrahám, les animateurs György Pál Marczincsak (George Pal) et János Halász (John Halas), ainsi que les acteurs Gyula Kabos, Rózsi Bársony et Zita Perczel. Une plus petite vague de migration a commencé après 1945, puis environ 200 000 personnes ont fui le pays dans la période qui a suivi la révolution de 1956, dont les réalisateurs István Szóts et Péter Kassovitz (Pierre Kassovitz), les directeurs de la photographie János Badal (Jean Badal), Vilmos Zsigmond et László Kovács, ainsi qu'András Vajna (Andrew G. Vajna) qui est devenu producteur de films.

Les cinéastes hongrois et d'origine hongroise ont principalement travaillé à Vienne, Berlin, Paris, Londres et Hollywood, bien qu'on puisse les trouver dans le monde entier, de l'Amérique du Sud à l'Australie. Une fois à l'étranger, beaucoup ont changé de nom, choisissant des noms d'artistes faciles à retenir, à consonance internationale ou aristocratique, qui reflétaient l'éclat passé de l'Europe, mais ils n'ont jamais oublié leurs racines. Leurs œuvres se caractérisaient par leur originalité et leur exigence, qui plaisaient à de larges segments du grand public, mais elles étaient souvent pimentées d'un humour ironique très particulier.

Le Hollywood hongrois

Au début du 20e siècle, le cinéma était encore considéré comme une invention nouvelle, mais son importance était déjà évidente en raison de sa popularité croissante. L'environnement économique et culturel des États-Unis a eu un effet particulièrement stimulant sur la nouvelle industrie, qui exigeait des personnes toujours plus créatives. Des entrepreneurs du monde entier ont risqué des sommes considérables pour rendre les films aussi attrayants que possible. De nombreux immigrants ont tenté leur chance dans le cinéma américain, parmi lesquels d'innombrables Hongrois, dont beaucoup se sont fait un nom à Hollywood. Leur présence est bien illustrée par la légende selon

laquelle des demandeurs d'emploi dans l'un des studios d'Hollywood ont trouvé le panneau suivant :
"Il ne suffit pas d'être hongrois, il faut aussi avoir du talent."

Barbara en Amérique - werkphoto, 1938. Le directeur de la photographie Károly Kurzmayer au milieu tenant une caméra, derrière lui Margit Dajka et Gerő Mály. Plusieurs membres de l'équipe de tournage en Amérique ne sont jamais rentrés en Hongrie. Photo : NFI - Archives du film

Les fondateurs d'Hollywood : Adolph Zukor et William Fox

Adolph Zukor est né à Ricse, fils de l'épicier du village. Il est arrivé en Amérique à l'adolescence avec seulement quelques dollars en poche. Le jeune homme a vite compris le potentiel commercial du cinéma. Il bâtit rapidement un empire commercial et compte dans ses rangs des stars telles que Mary Pickford, Clara Bow, Douglas Fairbanks et John Barrymore. Adolph Zukor, le fondateur de Paramount Pictures, était très respecté à Hollywood et a reçu un Oscar pour l'ensemble de sa carrière en 1949. Sa devise était toujours : "Le public n'a jamais tort".

William Fox est arrivé aux États-Unis alors qu'il était encore un jeune garçon. Il a ensuite fondé l'un des premiers réseaux de cinéma dont le siège était à New York. Plus tard, il distribuera et produira également des films, et il fondera la Fox Film Company éponyme, qui sera également un pionnier du cinéma sonore. La Grande Dépression de 1929 a durement touché la société Fox. Plus tard, il a été déclaré en faillite et accusé de corruption, ce qui lui a valu de quitter définitivement l'industrie cinématographique. Son nom est perpétué par la Twentieth Century Fox et l'empire médiatique Fox.

Adolph Zukor. Photo : NFI - Archives du film

William Fox. Photo: Hulton Archive / Getty Images

Michael Curtiz (1886-1962), réalisateur

Né à Budapest, Mihály Kertész est une figure de proue de la première génération de réalisateurs hongrois. Il était associé à une soixantaine de films européens lorsque, en 1926, il s'est installé en Amérique à l'invitation de Jack Warner et a été employé par le studio Warner Bros. Au cours de sa carrière à Hollywood, il a réalisé plus de 100 films, des drames en costumes, des films noirs, des comédies musicales, des drames et des comédies. Il est associé à des classiques tels que *Les Aventures de Robin des Bois* (1938), *Le Faucon des mers* (1940), *Santa Fe Trail* (1940), *Yankee Doodle Dandy* (1942), *Mildred Pierce* (1945) et *White Christmas* (1954). Son œuvre la plus célèbre est peut-être le plus beau mélodrame de guerre de l'histoire du cinéma, *Casablanca*, qui a reçu les Oscars du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario, et qui est encore aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs films américains de tous les temps.

Michael Curtiz tenant son Oscar pour son film *Casablanca* en 1944. Photo : Fondation John Kobal / Getty Images

Michael Curtiz on set of *Captain Blood* (1935). Photo: NFI – Film Archive

Casablanca (dir.: Michael Curtiz, 1942). Photo: Getty

Vilma Bánky (1901-1991) actrice

Elle est née Vilma Koncsics à Nagydorog. Après avoir obtenu son diplôme, elle commence à travailler comme dactylo, mais son talent d'actrice est rapidement découvert. Elle obtient son premier rôle au cinéma à Berlin, ce qui donne rapidement un élan à sa carrière. En 1925, Samuel Goldwyn, le patron de la MGM, l'invite à Hollywood, où la beauté blonde devient rapidement une star de cinéma de renommée mondiale.

Vilma Banky et son co-star britannique Walter Byron s'assoient avec le producteur Sam Goldwyn pour discuter du scénario de *The Awakening*, vers 1928. Photo : Hulton Archive / Getty Images

Béla Lugosi (1882-1956) acteur

Béla Ferenc Dezső Blaskó est né à Lugos. Il a connu un succès important sur scène et a joué dans plusieurs films muets en Hongrie avant de quitter ce pays en 1919. Il s'installe d'abord à Vienne, puis à Berlin et enfin aux États-Unis. Il est apparu à Broadway en tant qu'acteur de théâtre, et la véritable percée a été l'adaptation théâtrale du roman de Bram Stoker : *Dracula*. La pièce a été adaptée au cinéma par Universal, avec Béla Lugosi dans le rôle du vampire. Avec son regard magnétique, ses

gestes amples et son accent particulier, l'acteur est devenu instantanément une star et est resté une icône de l'histoire de l'horreur et de la culture de masse.

Bela Lugosi. Photo : NFI - Archives du film

Bela Lugosi as Count Dracula. Photo: Getty Images

S. Z. Sakall (1883-1955) acteur.

Il est né à Budapest et est devenu un acteur populaire de cabaret et de cinéma sous le nom de scène Jenő Gerő. Il reçut le surnom de Szőke Szakáll (" barbe blonde ") en raison de la barbe claire qu'il s'était laissée pousser pour paraître plus âgé. Dans les années 1920, il a poursuivi sa carrière en Autriche et en Allemagne, et après la prise du pouvoir par les nazis, il s'est installé en Angleterre et plus tard à Hollywood, sous les pseudonymes S. Z. Sakall et S. Z. Cuddles. Cet acteur de caractère jovial est rapidement devenu célèbre aux États-Unis, où il a joué dans plus de 40 films et a toujours fait rire le public.

S. Z. Sakall, dans les coulisses de Casablanca en 1942. Photo : The Hollywood Archive / Alamy

André de Toth (1913-2002) réalisateur

Endre Tóth est né à Makó. Il prend son nom de scène à consonance française dans l'émigration. En 1939, il réalise cinq films en Hongrie, mais, selon l'anecdote, sa vie prend un tournant dramatique lorsqu'un de ses collègues lui fait remarquer qu'il doit toutes les opportunités d'emploi à sa bonne fortune et non à son talent, car s'il avait été juif, il n'aurait plus pu travailler. Tóth a refusé de connaître le succès à ce prix et a donc quitté le pays. Il s'est rendu à Hollywood, où il a travaillé avec des stars telles que Kirk Douglas, Michael Caine, Vincent Price ou Charles Buchinsky, qui, selon la légende, a reçu de lui le nom de scène Charles Bronson. Les maîtres de la profession considèrent aujourd'hui André de Toth comme l'un des plus grands. Son fan club compte des noms tels que Quentin Tarantino ou Bertrand Tavernier, et Martin Scorsese l'a qualifié de "réalisateur du réalisateur".

André de Toth. Photo : NFI - Archives du film

André de Toth. Photo: NFI – Film Archive

Vilmos Zsigmond (1930-2016) directeur de la photographie

Il est né à Szeged. Il s'intéresse à la photographie dès son plus jeune âge, c'est pourquoi il entreprend des études de cinématographie à l'Académie du théâtre et du cinéma de Budapest. En 1956, il a filmé les événements de la révolution et a ensuite fui le pays avec le directeur de la photographie László Kovács. Aux États-Unis, il a travaillé en tant que directeur de la photographie sur les films de Robert Altman, Peter Fonda, George Miller, Martin Scorsese et Steven Spielberg. Également connu comme le peintre de l'ombre et de la lumière, il a remporté l'Oscar de la meilleure photographie pour son travail sur Rencontres du troisième type en 1978, après quoi il a reçu trois autres nominations pour

son travail cinématographique sur *Le chasseur de cerfs* (1978), *La rivière* (1984) et *Le dahlia noir* (2006).

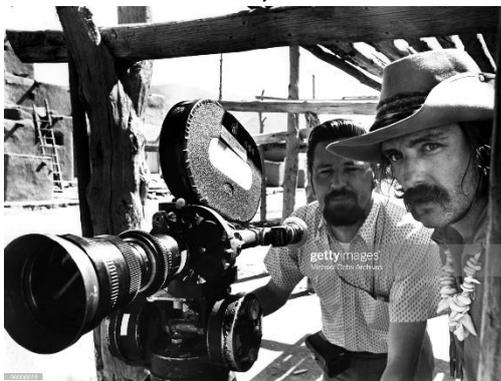
La 50e cérémonie annuelle des Oscars : Goldie Hawn, Vilmos Zsigmond, Jon Voight, 3 avril 1978.
Photo : Walt Disney Television / Getty Images

László Kovács (1933-2007) directeur de la photographie

Il est né à Cece. Il a été l'élève de György Illés à l'Académie du théâtre et du cinéma de Budapest. Il a quitté le pays en 1956 après la révolution écrasée. Aux États-Unis, *Easy Rider* (1969) constitue la percée de sa carrière. Dès lors, il travaille en tant que directeur de la photographie sur les films de Peter Bogdanovich, Robert Altman, Louis Malle et Martin Scorsese (*That Cold Day in the Park*, 1969, *Paper Moon*, 1973, *New York, New York*, 1977). Sa vision originale a largement contribué à la nouvelle vague qui a réformé le cinéma hollywoodien à partir de la seconde moitié des années 1960.

L'acteur et réalisateur Dennis Hopper et le caméraman Laslo Kovacs se préparent à tourner une scène de son film *Easy Rider*. Photo : Michael Ochs Archives / Getty Images.

Andy Vajna (1944-2019) producteur

András Vajna quitte Budapest en 1956, à l'âge de 12 ans, avec l'aide de la Croix-Rouge. Il s'est tourné vers l'industrie cinématographique à Los Angeles et est devenu le producteur de films à succès tels que Victory (1981), Red Heat (1988) ou Music Box (1989), ce dernier réalisé à partir du scénario du Hongrois Joe Eszterhas, ainsi que de superproductions comme la série Rambo et les films Terminator, ou Evita (1996), tourné à Budapest. En Hongrie, il a produit des films populaires tels que Out of Order (1997) et Children of Glory (2006). Après sa réinstallation dans son pays d'origine, de 2011 à sa mort, il a été commissaire du gouvernement pour le développement de l'industrie cinématographique hongroise.

Le producteur Robert Stigwood, l'acteur Antonio Banderas et le producteur Andrew G. Vajna assistent à la cérémonie des Golden Globe Awards en 1997. Photo : Succession d'Andrew G. Vajna / NFI - Archives du film

Victor Varconi (1891-1976) acteur

Il est né Mihály Várkonyi à Kisvárdá. Il a étudié à l'Académie des arts du théâtre de Budapest et a joué dans plus de 30 films muets hongrois, dont Les Indésirables réalisé par Michael Curtiz. Après 1920, il travaille à Berlin et à Vienne avant d'être engagé par la Paramount à Hollywood. Il remporte un grand succès dans les rôles de Pilate (Le Roi des rois, 1927) et plus tard de l'amiral Nelson (La Dame divine, 1928). Après le passage au cinéma sonore, il joue souvent de charmants étrangers, des personnages latins et slaves, mais il incarne également Rudolph Hess dans le film antinazi La Bande à Hitler. Il a ensuite complété sa carrière inégale par des emplois à la télévision et, vers la fin de sa vie, il a même enseigné le théâtre.

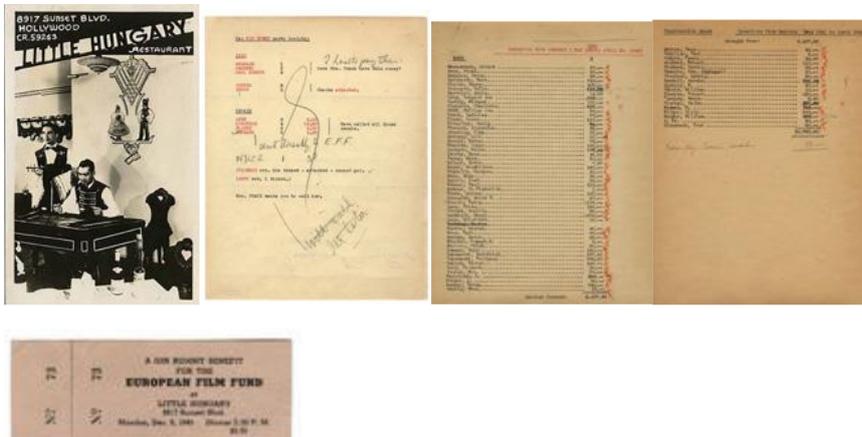

Victor Varconi. Photo : NFI - Archives du film

Fonds européen du film

Fondé en 1938 sous la présidence d'Ernst Lubitsch, le European Film Fund était une organisation à but non lucratif créée par des cinéastes ayant immigré aux États-Unis, principalement d'Allemagne. Leur mission était de collecter des fonds pour parrainer des cinéastes contraints de fuir l'Europe. Les photos exposées comprennent un billet pour la collecte de fonds organisée le 9 décembre 1940 dans un restaurant appelé Little Hungary sur Sunset Boulevard à Los Angeles, ainsi que la liste des donateurs et les montants versés. Cette liste démontre parfaitement la présence massive des cinéastes d'Europe centrale à Hollywood à l'époque. À côté des cinéastes de renommée mondiale nés principalement en Allemagne et dans l'ancienne monarchie austro-hongroise (Fritz Lang, Ernst Lubitsch, Billy Wilder, Fred Zinnemann, Anatole Litva, etc.), on peut découvrir plusieurs noms hongrois : le réalisateur Michael Curtiz, le réalisateur Zoltan Korda, la scénariste Lili Hatvany, le scénariste Ladislas Fodor, le scénariste George Marton, le réalisateur Ernst Matray, le producteur Joe Pasternak, le scénariste János Székely, l'acteur Ernst Verebes et l'acteur Szakall Szoeki. Rudi Mate n'est autre que le directeur de la photographie d'origine polonaise et d'origine hongroise, Rudolph Maté, cinq fois nommé aux Oscars.

Images : Deutsche Kinemathek

Cuisiner avec du paprika et de l'amour

L'actrice Franciska Gaal sert la dinde de Noël. Photo : Paramount / OSZMI

Cocktail Béla Lugosi

Ingrédients :

- 2 cl de Gin Beefeater
- 2 cl de Cointreau
- 2 cl de Lillet Blanc
- 2 cl de jus de citron
- cerise de cocktail

Goulache hongroise de Vilma Bánky

Ingrédients :

- 2 livres de viande à ragoût
- 2 cuillères à soupe de farine
- 4 cuillères à soupe de graisse
- 2 tasses de tomates cuites
- 2 branches de céleri
- 1 feuille de laurier
- ½ cuillère à café de paprika
- 2 oignons
- 1 lame de macis
- 4 clous de girofle entiers
- 8 piments

Préparation :

Faites couper la viande en morceaux assez petits, saupoudrez-la de farine et mettez-la dans une casserole dans laquelle vous avez placé la graisse. Ajoutez du sel et du poivre selon votre goût. Faites cuire lentement pendant quarante minutes, en remuant de temps en temps. Couvrir d'eau bouillante et laisser mijoter jusqu'à ce que la viande soit tendre. Faites cuire les autres ingrédients pendant vingt minutes, en ajoutant une tasse d'eau bouillante. Passer au tamis, assaisonner de sel et de poivre, épaissir avec de la farine. Le bouillon dans lequel la viande est cuite doit être utilisé pour la sauce. Placer la viande sur un plat, recouvrir de sauce. Les carottes cuites, les pommes de terre et le poivron coupé en tranches doivent être placés sur et autour de la viande, et le riz peut être disposé en bordure.

Gâteaux au miel hongrois de Maria Corda

Ingrédients :

- 1 ½ lb de miel
- 8 tasses de farine
- 1 tasse de sucre
- 1 ½ tasse d'amandes blanchies et hachées
- ½ citron
- ½ tasse d'écorce de cédrat confite et hachée
- 3 œufs
- 1 ½ cuillère à café de cannelle
- ½ cuillère à café de clous de girofle en poudre
- 3 cuillères à café rases de levure chimique

Préparation :

Porter le miel à ébullition, puis l'écumer et le retirer du feu. Lorsqu'il est refroidi, ajouter une livre de farine et laisser reposer toute la nuit dans un endroit frais. Le lendemain, battez les œufs avec le sucre, ajoutez les amandes, les écorces, les épices et la levure chimique, le zeste râpé et le jus filtré du citron. Ajouter à cela la pâte au miel, bien mélanger et ajouter le reste de la farine, ou suffisamment pour faire une partie de la pâte (laisser le reste dans un endroit frais), l'étaler finement et la couper en formes rondes ou en carrés. Posez-la sur des moules graissés et faites-la cuire dans un four chaud jusqu'à ce qu'elle soit cramée. Répétez cette opération jusqu'à ce que la pâte soit entièrement utilisée.

Riches et succulents, ces gâteaux valent le temps et la patience nécessaires à leur préparation. S'ils sont conservés soigneusement couverts, ils resteront frais indéfiniment.