

Du même auteur

LE MOULIN ROUGE

EDITIONS ASSOULINE – 2003

SAINT-LUIS, *une histoire de Luis Mariano* (1914-1970)

EDITIONS FLAMMARION – 2004

ALBERT WILLEMETZ, UN REGARD DANS LE SIECLE,

Volume II : LA REVUE ET LE MUSIC-HALL (à paraître)

Christophe Mirambeau partage son temps entre ses activités d'auteur dramatique/lyriciste, l'histoire du théâtre et la mise en scène de théâtre musical. www.mirambeau.net

Couverture : pkdesign, d'après le dessin que fit Jean Cocteau d'Albert Willemetz en 1941, pour le remercier d'avoir créé aux Bouffes Parisiens – et maintenu l'exploitation – malgré les violentes attaques de la presse collaborationniste, sa pièce LA MACHINE INFERNALE. Collection d'Albert Willemetz, petit fils de l'auteur, © ADAGP, Paris, 2004.

CHRISTOPHE MIRAMBEAU

**ALBERT WILLEMETZ,
UN REGARD DANS LE SIECLE**

Avant-propos d'Albert Willemetz, petit fils du lyriciste

Introduction de Kurt Gänzl

VOLUME I :

**THÉÂTRE MUSICAL
THEATRE DRAMATIQUE
CINEMA
ECRITS DIVERS**

LA RAMPE

© Éditions La Rampe, 2005.
ISBN : 2-9523014-0-9

AUX ALBERT WILLEMETZ.

Avec reconnaissance.

Remerciements de l'auteur

Tous mes remerciements les plus sincères et chaleureux vont à ceux qui m'ont soutenus dans mon travail, aidé dans mes recherches.

Un immense merci, de tout mon cœur à :

MONSIEUR ALBERT WILLEMETZ, petit fils de l'auteur objet de ce travail. M. Willemetz m'a ouvert ses archives privées, communiqué les manuscrits inédits et documents personnels de son grand père. Mes travaux et ce livre n'auraient jamais vu le jour sans son soutien actif et son amitié éclairée ;

MADAME BETTY WILLEMETZ, fille de l'auteur de *Phi-phi*, à qui je dois beaucoup, tant amicalement, que du point de vue de la connaissance et la compréhension de son père. Betty m'a nourri de ses précieux conseils. J'ai pu apprécier sa bonté – qualité héréditaire – sa vive intelligence et une si vaste culture qui faisait la joie et la fierté d'Albert, ce *dernier grand parisien* ;

MONSIEUR HENRI BOURTAYRE, qui composa naguère *Tout pour Elles* et la *Revue de l'Empire* avec Albert Willemetz, qui voulut bien me dire quelques mots à ce sujet ;

MONSIEUR CLAUDE NORMAND, collaborateur d'Albert Willemetz en 1956 à l'occasion de *La Violoncelliste, Elle faisait du Strip Tease...* chansons immortalisées par Les Frères Jacques et Bourvil ;

MONSIEUR PHILIPPE DE FLERS, petit fils du célèbre vaudevilliste et auteur dramatique Robert de Flers, qui m'a communiqué le précieux manuscrit de travail du *Diable à Paris*, comédie musicale pour laquelle Flers et Willemetz collaborèrent, et dont le livret est désormais perdu ;

MADemoiselle NATALIE VAN PARYS, chaleureux soutien amical et professionnel, qui, en me donnant accès aux archives de son grand-père Georges Van Parys, m'a permis de reconstituer les ouvrages non édités qu'il écrivit avec Willemetz ;

MONSIEUR MARTIN PENET, ami fidèle, éminent historien de la chanson, avec qui j'ai partagé mes points de vue, et qui a mis à ma disposition toute sa documentation Willemetz ;

MONSIEUR ERIC GIRAUDON, Directeur technique du Théâtre des Variétés, qui s'attache à reconstituer l'histoire de l'illustre théâtre, et m'a communiqué de précieux renseignements;

MONSIEUR DIDIER LOECKS, Bibliothécaire des éditions Warner-Chappell, propriétaires des éditions Royalty que fonda entre autres Willemetz. Didier m'a facilité l'accès à toutes les partitions et livrets rares du répertoire Willemetz édités ou conservés par Royalty.

MADAME FLORENCE ROTH, Conservateur de la Bibliothèque de la SACD, qui a mis toutes les ressources de ses fonds d'auteur au service de mes recherches ;

MADAME NELLY QUEROL, directeur général des éditions Durand-Salabert-Eschig, qui m'a soutenu de tout son possible durant mes recherches, et les a facilitées en m'accordant la chance d'explorer les archives de la maison Salabert ;

MONSIEUR FRANCIS RAYNAL, alors responsable de la bibliothèque ;

MADAME SARAH BALDASSARI, alors responsable des archives Salabert ;

MADAME DIANA SANGARE, et MONSIEUR BRUNO LEROY des Editions Salabert

MADAME SYLVETTE FABRE, pour ses relectures attentives ;

Et MONSIEUR LORENZO GIOVANNONI, sans qui ce livre ne serait pas.

Remerciements de l'éditeur

Je tiens à remercier tout particulièrement SYLVETTE ET CLAUDE FABRE, mes amis nîmois pour l'intérêt qu'ils ont manifesté tout au long de la longue élaboration de ce livre dont ils ont été les premiers lecteurs et les correcteurs pointilleux.

Mes chaleureux remerciements à SAMUEL N. ROSENBERG pour son aide précieuse dans la traduction de l'introduction.

La mise en page et la couverture de ce livre doivent énormément à JEROME LAMOINE et BRUNO TARAMAZZO qui n'ont pas compté leur temps pour que ce livre soit ce qu'il est aujourd'hui.

À tous les cinq ma sincère gratitude.

Lorenzo Giovannoni

TABLE DES MATIERES

INDEX ALPHABETIQUE DES ŒUVRES.....	16
AVANT – PROPOS	21
INTRODUCTION	23
ALBERT WILLEMETZ – REPERES BIOGRAPHIQUES.....	29
ALBERT WILLEMETZ ET LE THEATRE MUSICAL.....	35
ALBERT WILLEMETZ, LE PREMIER « LYRICISTE ».....	37
I - Panorama général et condition de la parole chantée avant 1914...37	
1 - Air, couplet et chanson.....	38
2 - Formats et principes de la chanson 1900 - 1914.....	41
A - La versification.....	41
B - Organisation interne	42
C - Structures des textes à chanter	44
D - Usages de collaboration auteurs - musiciens	46
E - Les influences étrangères.....	46
II - Willemetz et la création du <i>lyric</i>	47
III - 1918 – 1921 : de Phi-phi à Ta Bouche, élaboration de la nouvelle «parole chantée».....	49
1 - Phi-phi et l'écriture «à façon» : mise en place d'une technique et des principes de base.....	50
2 - Dédé et Ta bouche : introduction de la «catch phrase» et fixation de la nouvelle manière	52
3 - Le lyric, du «motif musical» au «motif verbal».....	53
IV - La «manière Willemetz».....	56
1 - Les mots et les rimes	56
2 - La versification.....	57
ALBERT WILLEMETZ, OU « L'OPERETTE MODERNE » - AVENEMENT D'UN GENRE 1918 - 1922.....	63
I - Les sources d'un renouveau, étapes préparatoires et tentatives (1871 – 1914).....	64
II - L'émergence de la Modernité.	69
III - Albert Willemetz et le Boulevard Musical.....	72
IV - L'« opérette moderne», un art commercial.....	76
1 - Le cahier des charges éditorial.....	76
2 - Le cahier des charges de production.....	82
V - Conclusion	84

L'OPÉRETTE A GRAND SPECTACLE, GENEALOGIE D'UNE NAISSANCE.....	87
I - Le genre «Châtelet» 1862 – 1927.....	87
II - Le théâtre du Châtelet, 1920 - 1940.....	89
III - La «bible» de l'Opérette à Grand Spectacle.....	93
IV - Conclusion.....	96
LA COMEDIE MUSICALE DES BOUFFES PARISIENS – 1929 - 1938.....	99
I - Bref regard sur la direction Quinson (1913 – 1929).....	99
II - L'homme du renouveau, ou les <i>Années Willemetz</i> (1929 - 1945)...	101
III - Les signes d'un renouveau.	105
1 - Musiciens «savants», musiciens «populaires».....	105
A - Un retour des musiciens «savants» 1929 – 1935 ; critères de choix ; particularités musicales des œuvres.	105
B - Une génération nouvelle de musiciens «populaires», 1932 – 1938.....	109
2 - Cinéma et théâtre, le renouveau de l'Opérette moderne – 1930-1935.....	110
IV - La Comédie musicale – 1935-1938.....	114
CATALOGUE DES ŒUVRES.....	119
I.....	121
LE THEÂTRE MUSICAL.....	121
INEDITS & PROJETS.....	123
LE CACHET ROUGE.....	125
LE GRAND VOYAGE DE M. DUMOLLET.....	126
LA POMPADOUR.....	128
LA COCOTTE A PAPA.....	129
LA PETITE TONKINOISE.....	129
TRES BON AÏOLI.....	132
1910 – 1919.....	133
LES PETITES ENTRAVEES.....	134
DON QUICHOTTE DE PARIS.....	137
MISSION DE CONFIANCE.....	138
PHI-PHI.....	139
LE JOLI JOKER.....	147
1920 – 1929.....	151
DEDE.....	152

TA BOUCHE	158
LA-HAUT !.....	163
MADAME.....	169
EN CHEMYSE !.....	173
TROUBLEZ-MOI !.....	180
J'ADORE ÇA !.....	183
RIRI	186
QUAND ON EST TROIS.....	188
TROIS JEUNES FILLES... NUES !.....	193
PASSIONNEMENT... !.....	197
J'AIME !.....	203
VENISE.....	207
LE DIABLE A PARIS.....	212
YES !.....	216
COUP DE ROULIS.....	221
COUCHETTE N° 3.....	226
FLOSSIE.....	230
BONNES NOUVELLES ! (GOOD NEWS).....	234
ROBERT LE PIRATE (NEW MOON).....	238
1930 – 1939.....	243
SIDONIE PANACHE	245
ARSENE LUPIN BANQUIER.....	249
MADAME DE POMPADOUR.....	252
LES AVENTURES DU ROI PAUSOLE.....	256
NINA-ROSA	264
LA POUPONNIERE.....	268
AZOR	272
LA TULIPE NOIRE.....	277
UN SOIR DE REVEILLON.....	280
LA DUBARRY.....	285
ROSE DE FRANCE	288
FLORESTAN 1 ^{ER} , PRINCE DE MONACO	293
LE BONHEUR, MESDAMES !.....	300
TOI C'EST MOI.....	304
LA CREOLE.....	308
AU TEMPS DES MERVEILLEUSES.....	313
LES JOIES DU CAPITOLE.....	316
POUR TON BONHEUR.....	318
UN COUP DE VEINE.....	323
TRENTE ET QUARANTE.....	328
AU SOLEIL DU MEXIQUE.....	331
SIMONE EST COMME ÇA !	335
YANA.....	339

TROIS VALSES.....	343
LE CHANT DU TZIGANE.....	348
FLIT AMBULANT	352
LES PETITES CARDINAL.....	355
RIEN QU'UN BAISER.....	360
BALALAÏKA.....	365
BILLIE ET SON EQUIPE	369

1940 – 1949..... 373

MES AMOURS.....	375
LES CENT VIERGES.....	380
VALSES DE FRANCE.....	384
PANTOUFLE	391
CHASSEURS D'IMAGES.....	393
SURCOUF.....	399
ANDALOUSIE.....	400
LA GRANDE - DUCHESSE.....	404
LA MARECHALE SANS-GENE.....	406
QUATRE JOURS A PARIS.....	410
PAS SUR LA BOUCHE !.....	413
J'AI TROUVE LE BONHEUR (OU : LA REINE DES VALSES).....	414
LA BELLE DE CADIX.....	416

1950 – 1964..... 417

ANNIE DU FAR –OUEST.....	419
TOUT POUR ELLES.....	421
COLORADO	425
LA QUINCAILLIERE DE CHICAGO.....	428
LE JEU DE DAMES.....	433
ENTREZ DANS LA DANSE.....	439

II..... 443

THEATRE DRAMATIQUE..... 443

NOTE SUR LE THEATRE DRAMATIQUE D'ALBERT WILLEMETZ	445
OCCUPE-TOI... D'IPHIGENIE !.....	446
TA FEMME TE TROMPE AVEC MOI.....	447
UN SOLITAIRE	447
CHEZ DELACROIX	448
ON VA FAIRE LA COCOTTE.....	448
LA NUIT LIBERTINE.....	449
LE RENSEIGNEMENT	449
UN JEU D'AMOUR ET DE HASARD.....	450
LA MOMIE.....	451
EN AVANT ARCHE !.....	451

LE COSTUME D'EVE (OU LA PREMIERE CHEMISE)	451
LE DINDON DE LA FARCE	452
IN EXTREMIS.....	453
'ALSAC.....	454
OU ALLEZ-VOUS CE SOIR ? OU : CHEZ LES BENOITON.....	454
MOUNE.....	455
PETITE REINE.....	455
LE FILON.....	456
LES BAISERS DE MINUIT	456
INDEPENDANCE DAY.....	457
11 BIS RUE DE L'ARCADE	458
PREMIERE CONSULTATION.....	458
IDYLLE ROUGE	459
UNE FEMME IDEALE.....	459
LA TROISIEME CHAMBRE.....	460
J'AI QUELQUE CHOSE A VOUS DIRE	461
L'HOMME QUI EN A MANGE UN AUTRE.....	461
ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES.....	462
III	463
CINEMA.....	463
(FILMOGRAPHIE).....	463
ALBERT WILLEMETZ ET LE CINEMA	465
PHI-PHI (LE FILM).....	466
TROIS JEUNES FILLES NUES (LE FILM).....	466
LA CHANSON DE PARIS.....	467
PARAMOUNT EN PARADE	467
J'AI QUELQUE CHOSE A VOUS DIRE (LE FILM).....	468
LE PANTIN.....	469
LE VENDEUR DU LOUVRE.....	469
LE DOMESTIQUE MECANIQUE.....	469
LA FRISURE INDEFRISABLE.....	470
LE MOLKO.....	470
LE SEXE FAIBLE.....	470
UNE GREVE ERREUR.....	470
LA BANDE A BOUBOULE.....	471
GAGNE TA VIE	472
COUP DE ROULIS (LE FILM).....	474
DEDE (LE FILM)	475
PREMIERE CONSULTATION (LE FILM).....	476
IL EST CHARMANT.....	476
PASSIONEMENT (LE FILM).....	478
LA POUPONNIERE (LE FILM).....	479

LES SURPRISE DU SLEEPING (COUCHETTE N°3, LE FILM).....	479
UN SOIR DE REVEILLON (LE FILM).....	480
SIDONIE PANACHE (LE FILM).....	481
ZOUZOU.....	482
LA DAME AUX CAMELIAS.....	483
TOI C'EST MOI (LE FILM).....	484
TROIS VALSES (LE FILM).....	484
DEFENSE D'AIMER.....	485
FOU D'AMOUR.....	487
LES J3.....	488
ANDALOUSIE (LE FILM).....	489
QUATRE JOURS A PARIS (LE FILM).....	489
IV	491
ECRITS DIVERS	491
VERS DE COULEUR.....	492
CONTES ET PASTICHES POUR LE JOURNAL.....	492
AU PAYS D'AMOUR.....	493
MAURICE CHEVALIER.....	493
JE CONFESSE A DIEU ET AUX FEMMES.....	493
DANS MON RETROVISEUR.....	494
NOTES	495

Index Alphabétique des Œuvres

11 BIS RUE DE L'ARCADE.....	452
ALSACE (L').....	448
ANDALOUSIE.....	394
ANDALOUSIE (LE FILM).....	483
ANNIE DU FAR-OUEST.....	413
ARSENE LUPIN BANQUIER.....	243
ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES.....	456
AVENTURES DU ROI PAUSOLE (LES).....	250
AZOR.....	266
BAISERS DE MINUIT (LES).....	450
BALALAÏKA.....	359

BANDE A BOUBOULE (LA).....	465
BELLE DE CADIX (LA).....	410
BILLIE & SON EQUIPE	363
BONNES NOUVELLES ! (GOOD NEWS)	228
CACHET ROUGE (LE).....	119
CENT VIERGES (LES).....	374
CHANSON DE PARIS (LA)	461
CHANT DU TZIGANE.....	341
CHASSEURS D'IMAGES.....	387
CHEZ DELACROIX	442
COCOTTE A PAPA (LA).....	123
COLORADO.....	418
COSTUME D'EVE (LE).....	445
COUCHETTE N°3.....	220
COUP DE ROULIS.....	215
COUP DE ROULIS.....	468
COUP DE VEINE (UN).....	316
CREOLE (LA).....	301
DAME AUX CAMELIAS (LA)	477
DEDE.....	146
DEDE (LE FILM).....	469
DEFENSE D'AIMER	479
DIABLE A PARIS (LE).....	206
DINDON DE LE FARCE (LE)	447
DOMESTIQUE MECANIQUE (LE).....	463
DON QUICHOTTE DE PARIS	131
DUBARRY (LA).....	279
EN AVANT ARCHE !.....	445
EN CHEMYSE !.....	167
ENTREZ DANS LA DANSE.....	433
FILON (LE).....	450
FLIRT AMBULANT.....	346
FLORESTAN 1ER, PRINCE DE MONACO	286
FLOSSIE.....	224
FOU D'AMOUR.....	481
FRISURE INDEFRISABLE (LA)	464
GAGNE TA VIE	466
GRAND VOYAGE DE M. DUMOLLET (LE).....	120
GRANDE-DUCHESSA (LA).....	398
HOMME QUI EN A MANGE UN AUTRE (L')	455
IDYLLE ROUGE	453
IL EST CHARMANT.....	470
IN EXTREMIS.....	447
INDEPENDANCE DAY.....	451

J'ADORE ÇA !.....	177
J'AI QUELQUE CHOSE A VOUS DIRE.....	455, 462
J'AI TROUVE LE BONHEUR (LA REINE DES VALSES).....	408
J'AIME !.....	197
JEU DE DAMES (LE).....	427
JOIES DU CAPITOLE (LES).....	309
JOLI JOKER (LE).....	141
LA-HAUT !.....	157
LE BONHEUR, MESDAMES !.....	293
LES J3.....	482
LES SURPRISES DU SLEEPING.....	473
MADAME.....	163
MADAME DE POMPADOUR.....	246
MARECHALE SANS-GENE (LA).....	400
MES AMOURS.....	369
MISSION DE CONFIANCE.....	132
MOLKO (LE).....	464
MOMIE (LA).....	445
MOUNE.....	449
NINA-ROSA.....	258
NUIT LIBERTINE (LA).....	443
OCCUPE-TOI... D'IPHIGENIE !.....	440
ON VA FAIRE LA COCOTTE.....	442
OU ALLEZ-VOUS CE SOIR ? OU CHEZ LES BENOITON.....	448
PANTIN (LE).....	463
PANTOUFLE.....	385
PARAMOUNT EN PARADE.....	461
PAS SUR LA BOUCHE !.....	407
PASSIONNEMENT.....	191, 472
PETITE REINE.....	449
PETITE TONKINOISE (LA).....	123
PETITES CARDINAL (LES).....	348
PETITES ENTRAVEES (LES).....	128
PHI-PHI.....	133
PHI-PHI (LE FILM).....	460
POMPADOUR (LA).....	122
POUPONNIERE (LA).....	262, 473
POUR TON BONHEUR.....	311
PREMIERE CONSULTATION.....	452
PREMIERE CONSULTATION (LE FILM).....	470
QUAND ON EST TROIS.....	182
QUATRE JOURS A PARIS.....	404
QUATRE JOURS A PARIS.....	483
QUINCAILLERE DE CHICAGO (LA).....	422

RENSEIGNEMENT (LE)	443
RIEN QU'UN BAISER.....	354
RIRI	180
ROBERT LE PIRATE (NEW MOON)	232
ROSE DE FRANCE	281
SEXE FAIBLE (LE)	464
SIDONIE PANACHE	239, 475
SIMONE EST COMME ÇA !	328
SOIR DE REVEILLON (UN)	274
SOLEIL DU MEXIQUE (AU).....	324
SURCOUF	393
TA BOUCHE.....	152
TA FEMME TE TROMPE AVEC MOI	441
TEMPS DES MERVEILLEUSES (AU)	306
TESTAMENT DE PROSPER (LE).....	446
TOI C'EST MOI	297, 478
TOUT POUR ELLES	415
TRENTE ET QUARANTE.....	321
TRES BON AÏOLI	126
TROIS JEUNES FILLES NUES.....	460
TROIS JEUNES FILLES... NUES !.....	187
TROIS VALSES.....	336, 478
TROISIEME CHAMBRE (LA).....	454
TROUBLEZ-MOI !.....	174
TULIPE NOIRE (LA)	271
UN JEU D'AMOUR ET DE HASARD.....	444
UN SOIR DE REVEILLON	474
UN SOLITAIRE	441
UNE FEMME IDEALE.....	453
UNE GREVE ERREUR.....	464
VALSES DE FRANCE	378
VENDEUR DU LOUVRE (LE).....	463
VENISE.....	201
YANA.....	332
YES !.....	210
ZOUZOU.....	476

Dans le texte, les œuvres dont le titre est en gras, italique et suivi d'un astérisque (ex : ***Phi-Phi****) font l'objet d'une analyse détaillée dans le Catalogue.

Avant – Propos

Christophe Mirambeau est aujourd'hui le spécialiste de l'œuvre d'Albert Willemetz et il le prouve en réunissant dans cet ouvrage les informations les plus complètes jamais publiées sur l'œuvre lyrique d' Albert Willemetz.

L'important travail de recherche et d'analyse de Christophe Mirambeau va permettre des « redécouvertes » de la part des professionnels du Spectacle, car il est bien connu que, quels que soient les répertoires, ce sont généralement les mêmes œuvres qui sont représentées.

Albert Willemetz en avait senti le besoin, car il avait ébauché ce travail en rédigeant la liste de ses oeuvres dans un livre - non publié - incluant les instructions pour les publications et ses mémoires.

Une opérette est une œuvre fragile car légère : il suffit de peu de chose pour la trahir comme de bien peu de choses pour en faire un grand succès. La « recette » en est presque perdue aujourd'hui et le public n'a plus qu'une vague idée des « petits riens » qui expliquent des milliers de représentations. Albert Willemetz en était si persuadé qu'il suivait en personne, à toutes les étapes de la création, de la distribution et de la mise en scène.

Christophe Mirambeau est le premier, grâce à un très important travail, à avoir réussi à placer ces œuvres dans leur contexte, permettant ainsi une meilleure compréhension de l'intention de l'auteur dont nous commémorons cette année les 40 ans de sa disparition.

A une époque où le droit d'auteur, tant patrimonial que moral, doit être particulièrement défendu, il est réconfortant de constater que cette démarche pour le respect de l'œuvre commence par un ouvrage sur Albert Willemetz qui a tant fait pour les auteurs, notamment en tant que président de la SACEM que de la CISAC.

Beaucoup de documents existent sur Albert Willemetz. Les Archives d'Albert Willemetz sont complètes : il est exceptionnel de pouvoir disposer de toutes les informations sur un auteur dramatique. J'ai eu le grand plaisir de pouvoir mettre les archives de mon Grand-père à la disposition de Christophe Mirambeau. Et cela pour le plus grand bien de tous, preuve que l'auteur de Dans la vie, faut pas s'en faire avait bien raison.

Albert Willemetz

2004