

KEATON EN FOLIE

Programme de 2 courts-métrages

LES COURTS-MÉTRAGES

La Maison démontable de Malec (One Week)

de Buster Keaton & Edward F. Cline – USA – 1920 – 25' – muet
avec Buster Keaton, Sybil Seely...

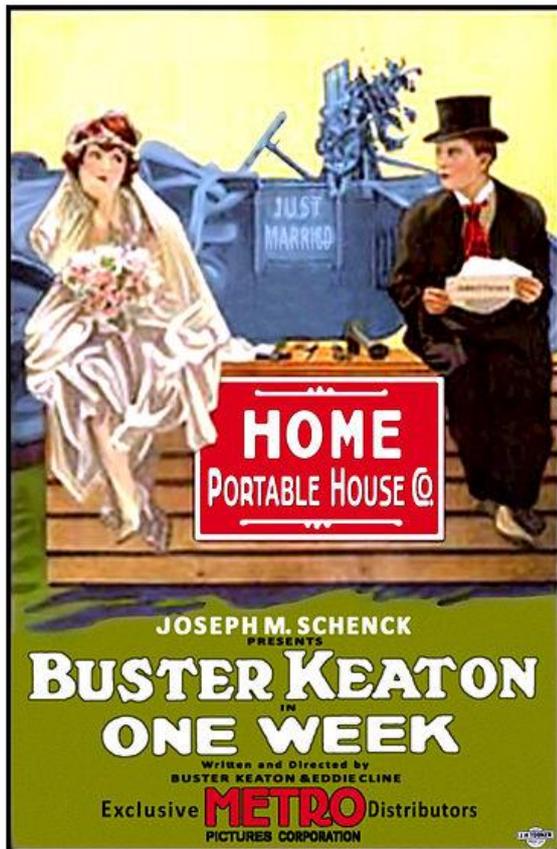
Un jeune couple reçoit en cadeau de mariage une maison préfabriquée. La maison a été livrée en plusieurs caisses qui ont été mélangées par un ancien amoureux de la mariée. Pendant une semaine (one week), le montage de la maison va provoquer de nombreux bouleversements pour les deux personnages.

Les Fiancées en folie (Seven Chances)

de Buster Keaton – USA – 1925 – 56' – muet

avec Buster Keaton, T. Roy Barnes, Snitz Edwards, Ruth Dwyer, Frances Raymond, Erwin Connelly, Jules Cowles...

James apprend de la bouche d'un notaire qu'il est l'unique héritier d'une colossale fortune. L'héritage est cependant soumis à une condition impérative : il doit être marié avant son prochain anniversaire. Paniqué, le jeune homme a désormais en tout et pour tout un jour pour se marier. Il a bien une petite idée concernant l'heureuse élue, mais devant les raisons si peu flatteuses de sa demande en mariage, sa bien-aimée refuse de l'épouser...

« UN GÉNIE DU CINÉMA BURLESQUE »
FRANCE CULTURE

LES FIANCÉES EN FOLIE

UN FILM DE BUSTER KEATON

RESTAURATION 4K

"SEVEN CHANCES" avec BUSTER KEATON, T. ROY BARNES. Scénario par ROY COOPER MEGRUE et après une comédie de DAVID BELASCO. Scénario de CYRUS BRUCKMAN, JEAN C. HAVÉZ et JOSEPH A. MITCHELL. Musique de ROBERT ISRAEL. Photographie de BYRON HOUCK et ELMON LESSLEY. Produits et réalisés par BUSTER KEATON.

Splendor

PISTES PÉDAGOGIQUES POUR LE CYCLE 3

Mots clefs

Burlesque, gags, gestes, vitesse, temps, chutes, course poursuite, trucages

Avant la séance

Présenter aux élèves le réalisateur et le cinéma muet.

Outiller les élèves pour *basculer* dans le *burlesque*.

Joseph Keaton (1895-1966) est très tôt surnommé Buster (*chute*, en Anglais, car il dégringole d'un escalier à l'âge de 6 mois) et devient célèbre avec *La Maison démontable*, court-métrage muet datant de 1920. Appelé par la critique « l'homme qui ne rit jamais », par opposition à Charlie Chaplin, il est l'auteur de nombreux films muets où il incarne des personnages à la recherche de solutions pour régler leurs problèmes (d'argent, sentimentaux, techniques etc.).

Incontournable de la comédie burlesque, ses gags visuels et une certaine poésie sont restés célèbres dans l'histoire du cinéma.

- Analyse d'une série de photos extraites des films du programme

Questions :

- que peut-on dire de la place de l'attitude de Buster Keaton sur ces photos ?
- quels sont les effets comiques possibles ?
- peut-on faire rire sans paroles ?
- regarde-t-on aujourd'hui des films muets ?
- comment accompagnait-on les films muets au cinéma ?

Faire écouter un extrait son d'un court-métrage de Buster Keaton (*The Blacksmith / Malec Forgeron*, lien de visionnage dans la sitographie plus bas) :

http://web.ac-reims.fr/dsden52/ercom/documents/education_artistique/ecole_et_cinema/2014_2015/5_burlesques/annexes-burlesques/02_the_blacksmith_extrait_audio_1.mp3

Question :

Cette musique a-t-elle une ou plusieurs particularités ? Lesquelles ?

- **Diffusion du premier film de fiction muet du cinéma :** *L'arroseur arrosé*, des Frères Lumière (1895)
A retrouver (pour une meilleure qualité) sur cette page d'un collègue allemand, Manfred Overmann, professeur de FLE :

http://portail-du-fle.info/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=343#3

Questions :

- quel adjectif peut aider à définir la scène ?
- en quoi la scène est-elle drôle ?
- le burlesque existe-t-il en dehors du cinéma ?
(En fonction du niveau de classe, faire un pont avec *Le roman de Renart* ou la farce).

- **Diffusion des deux films-annonces :**

1- film annonce : *La maison démontable* (ARTE)

<https://boutique.arte.tv/detail/busterkeatonmaisondemontable>

2- film-annonce : *Les Fiancées en folie* (SPLENDOR Films)

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19568653&cfilm=1608.html

- Recueillir les impressions des élèves.
- Vidéo-projeter les deux affiches des films :
 - ▶ quel est le point commun entre les deux affiches et films-annonces ?
 - ▶ vérifier l'acquisition des termes fiancées / just married.
 - ▶ quelle idée les élèves se font-ils du programme ? Reconstruire un synopsis des deux films avec les élèves à l'oral.

- **Focus sur l'époque des films**

A plusieurs reprises, les films de Buster Keaton sont marqués par l'époque américaine de l'après première Guerre Mondiale, qui reste empreinte du racisme inhérent à l'histoire de l'esclavage et à la ségrégation. *Il est fondamental de préparer les élèves à ce contexte, et particulièrement avant la séance.*

Quelques dates-clefs :

1865 : abolition de l'esclavage (13e amendement) et fin de la guerre de Sécession

1948 : fin de l'interdiction des mariages entre les Blancs et les Noirs

1964 : abolition de la ségrégation raciale aux États-Unis

1968 : assassinat de Martin Luther King Junior

- **Demander aux élèves d'observer pendant la projection** les scènes où le racisme s'exprime à l'écran.

Donner un exemple : James suit dans le film une femme de dos, lorsqu'il s'aperçoit qu'elle est Noire, il fait la grimace et s'en va.

Autre exemple avec la scène du « Stop and Go » avec le domestique de Mary qui doit délivrer un message à James : l'homme est ici ridiculisé.

- **Insister sur les valeurs de la République :**

Si la charte de la Laïcité est affichée dans la salle de classe, s'y référer pour montrer l'importance des articles 1 et 9 (lien vers la Charte intégrale à retrouver dans la partie Ressources ci-après).

1 La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi, sur l'ensemble de son territoire, de tous les citoyens. Elle respecte toutes les croyances.

9 La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'autre.

Après la séance

- **Analyse de la séquence d'ouverture**

Insérer première séquence : de 60 secondes jusqu'à 3 minutes

On visionne les 4 premiers plans : James n'arrive pas à déclarer son amour à Mary. Les 4 plans correspondent aux saisons qui passent et se terminent par le même échec du timide James.

- qu'est-ce qui fait rire dans cette scène d'ouverture ?
- observer les vêtements des personnages.

- observer la croissance du chien.
- observer la gestuelle des personnages : immobilité de Mary et agitation embarrassée de James.
- comment se termine chaque fin de plan ? / La caresse de James sur le chien.

Faire ressortir l'immobilité du cadrage : interroger les élèves sur cette immobilité. Ont-ils vu un film où rien ne bouge ? Ici, montrer qu'en l'absence de paroles, le cinéaste utilise les ressorts du comique et oppose le rythme du film à cette séquence initiale où le temps défile à l'image alors que la caméra reste fixe, ce qui ne va pas durer.

• L'ellipse, un procédé comique

Dans *Les Fiancées en folie* :

Lorsque James prend connaissance du testament qui lui permet de devenir riche s'il se marie avant 19h, il se tourne vers Mary, ce qui paraît tout à fait naturel au spectateur qui a vu, dans la séquence d'ouverture, l'amour de James. Il saute dans sa voiture et le changement de décor fait comprendre au spectateur qu'il est arrivé à destination.

Faire réagir les élèves :

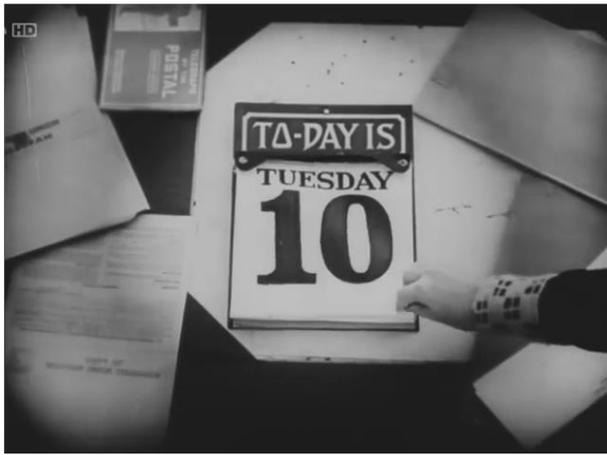
- que recherche le réalisateur en utilisant ce procédé ?
- quelles conséquences pour le spectateur ?

Dans *La maison démontable* : objectif d'accélération temporelle

Les ellipses temporelles sont marquées régulièrement dans le film avec le calendrier qui prend la place des cartons de transition.

Ici, le travail de montage de la maison a considérablement avancé du lundi au mardi.

• **Le gag, un outil du burlesque**
Visionner un ou deux gags du programme.
Deux exemples parmi bien d'autres :

- James barre le nom de la standardiste qui est déjà mariée ou fiancée (elle lui a montré sa bague), comme sur le carnet où les noms des femmes sont barrés au fur et à mesure des refus essayés par James (**24 min 15 jusqu'à 24 min 28**).

- James confond une tête à coiffer avec la véritable tête d'une cliente chez le coiffeur (**28 min 58 jusqu'à 29 min 35**).

Construire au tableau avec les élèves une carte mentale pour définir le gag avec la proposition suivante :

<i>Exemples</i>	Personnages		Mise en scène	<i>Exemples</i>
	gestes		ellipse	
	visages / émotions	Les Gags	répétitions	
	objets		accélération	
	erreurs		trucages	
	chutes		surprises	

- **Le détournement des objets et des situations pour faire rire**
 - Fiche élève : cf. page suivante

Objets / situations détournées	Effets sur le spectateur
<p>vitre qui permet de lire le testament apporté par l'homme de loi</p> 	
<p>horloges qui ne sont pas à l'heure</p> 	
<p>mur de briques</p> 	
<p>main du cameraman pour cacher la nudité de la jeune mariée</p> 	
<p>banc de l'église</p> 	
<p>équipe de footballeurs après le passage des fiancées en folie</p> 	

- Fiche avec propositions de réponses :

Objets / situations détournées	Effets sur le spectateur / propositions de réponses
<p>vitre qui permet de lire le testament apporté par l'homme de loi</p> 	<p>Vitre où l'on peut se voir, se cogner : ici on peut y lire le testament : les deux personnages et le spectateur regardent la même chose. Effet de complicité.</p>
<p>horloges qui ne sont pas à l'heure</p> 	<p>Rappel du temps et des conditions pour faire fortune : se marier avant 7h ! Gag de type « comble » / le comble de l'horloger, etc. !</p>
<p>mur de briques</p> 	<p>Symbole de travail pour l'artisan et situation cachée au spectateur, lorsque les fiancées défont le mur en s'emparant des briques une à une.</p>
<p>main du cameraman pour cacher la nudité de la jeune mariée</p> 	<p>Intrusion du cameraman dans l'histoire. Effet surréaliste. Interdiction de tout voir dans la maison, protection de l'intimité de ses occupants.</p>
<p>banc de l'église</p> 	<p>Détournement du banc qui devient un lit. Permet de cacher les fiancées au personnage principal, alors que le spectateur les voit arriver une à une.</p>
<p>équipe de footballeurs après le passage des fiancées en folie</p> 	<p>Symbole de force et de virilité. Supériorité des femmes sur l'homme.</p>

• **La course-poursuite**
Visionnage de 40 min 27 à 53 min.

La course-poursuite est une habitude chez Keaton, presque tous ses films se termine par cet effet. *Les fiancées en folie* en produit un exemple remarquable. L'activité suivante permet de revenir sur près d'1/4 d'heure du film où le spectateur n'est pas épargné.

- Questions introductives :
 - ▶ resituer la scène avec les élèves : que s'est-il passé avant ?
 - ▶ rappeler que James sait désormais que Mary veut se marier avec lui et qu'il ne lui reste plus de temps pour y parvenir.
 - ▶ course-poursuite : définir ensemble le mot composé.
 - ▶ la photo ci-dessus montre le début de la course-poursuite, mais que voit-on précisément à l'écran :
 - fiancées... voitures stationnées... passants... James... rails... grande rue...*
 - ▶ le spectateur a un avantage sur James : lequel ?
 - ▶ quelles différences peut-on faire entre les premières scènes du film et la course-poursuite ? / Insister ici sur le contraste entre plans fixes et mouvements de caméra.

- Recherches des *contraires* à travers la séquence

La course-poursuite permet à Buster Keaton d'opposer plusieurs domaines : proposer aux élèves de partir à la recherche de ces contraires (ou oppositions) en revisionnant la séquence. Le document ci-dessous peut-être communiqué avec la colonne 1 pré-remplie et servir de base pendant le visionnage de la séquence.

Type de contraire ou opposition	Mécanisme / ce qu'on voit à l'écran	Exemple
extérieurs	vides / pleins	la grande rue / les collines
sexes	hommes / femmes	fiancées / footballeurs / ouvriers
couleurs	noir / blanc	vêtements des personnages
forces	femmes / pierres	force humaine / avalanche
rôles dans la société	femmes / machines	utilisation tramway / grue

SITOGRAPHIE ET RESSOURCES

- ▶ *La Maison démontable* : <https://www.youtube.com/watch?v=6ni2aAhjaMI>
- ▶ *Les Fiancées en folie* : <https://www.youtube.com/watch?v=tgThp0qK1qk>
- ▶ *Malec Forgeron* : <https://www.youtube.com/watch?v=BXS2pztiZv8>

- ▶ Dossier sur le burlesque sur le site de l'académie de Nantes :
<http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/cinema-audiovisuel/le-burlesque-au-cinema-1089511.kjsp><http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/cinema-audiovisuel/le-burlesque-au-cinema-1089511.kjsp>

- ▶ L'univers de Keaton :
<http://films.blog.lemonde.fr/category/buster-keaton/>

- ▶ Dossier de presse *Les Fiancées en folie* :
http://www.splendor-films.com/components/com_flexicontent/uploads/rp-keaton.pdf

- ▶ Charte de la Laïcité à l'École :
<http://www.education.gouv.fr/cid95865/la-laicite-a-l-ecole.html>

- ▶ Buster Keaton, the art of the gag (VO) :
<https://www.youtube.com/watch?v=UWEjxkkB8Xs>

Livres consultés :

- ▶ Coursodon Jean-Pierre, *Buster Keaton*, Ed. Atlas Lherminier, 1986.
- ▶ Goudet Stéphane, *Buster Keaton*, Coll. Grands cinéastes, Ed. Cahiers du Cinéma / Le Monde, 2008.
- ▶ Revault d'Allonnes Fabrice, *Fiancées en folie de Buster Keaton*, Coll. Le parti pris du cinéma, Ed. L'Harmattan, 2018.