

Analyse du rapport musique-image

dans le film *Billy Elliot* de Stephen Daldry, 1999.

Première scène. (générique)

A l'extérieur un chien aboie, des enfants s'amuse, une indication situe l'action du film
« Durham, région de mines de charbon, Nord-est de l'Angleterre, 1984. »

Un personnage sort fébrilement un disque 33 tours de sa pochette, le pose sur un électrophone
et commence à sauter sur son lit en écoutant le morceau qu'il a choisi.

Comment s'appelle la technique cinématographique mise en jeu à ce moment ? : **le ralenti (effet spécial réalisé à la prise de vue).**

Quel est son but ? : **donner de l'ampleur aux mouvements en les décomposant lentement.**

Quel est le thème de cette chanson ? : **la danse.**

Est-ce que l'action du personnage est en rapport avec la musique ? : **oui, car en sautant sur son lit il fait des gestes qui évoquent maladroitement des figures de danse.**

La musique continue, le jeune personnage cesse son jeu et s'affaire énergiquement à préparer
un petit-déjeuner, puis il sort précipitamment et part à la recherche de quelqu'un.

Qui est cette personne, est-elle en possession de tous ses moyens ? : **sa grand-mère qui a les problèmes liés à son âge avancé.**

Est-ce qu'à votre avis ce jeune personnage pourrait être le héros du film ? : **oui, car il dit qu'il se prénomme Billy et le titre du film au générique est *Billy Elliot*.**

Qui sont les personnages au-dessus d'eux lorsqu'ils se retrouvent ? : **des policiers avec des boucliers transparents.**

Est-ce que l'action est en rapport avec la chanson à la fin de cette première scène ? : **non, car l'enfant se confronte à des soucis qui ne sont pas de son âge alors qu'au début de la scène il rêve de la liberté.**

Quelle est la réaction de Tony le frère de Billy lorsqu'il s'aperçoit que quelqu'un a touché et rayé son disque ? : **il l'insulte et le frappe avec un journal.**

Comment s'arrête la musique ? : **dans le casque de Tony.**

Quel est le milieu social dans lequel évoluent ces personnages ? : **modeste.**

Quels sont les éléments qui nous le laissent penser ? : **la maison est en désordre, dans le quartier toutes les maisons se ressemblent, il y a un terrain vague à proximité, la pièce dans laquelle vit la grand-mère est très petite, les enfants dehors n'ont pas beaucoup d'activités et s'ennuient, les deux frères dorment dans la même chambre.**

4'34 - Quels sont les deux éléments nouveaux que nous apportent cette scène ? : **on apprend que Jackie, le père et Tony, sont en grève et que la mère de Billy est décédée.**

Billy joue péniblement quelques notes sur le piano familial. Ces quelques sons deviendront un thème qui symbolisera la mère disparue. Nous le retrouverons à deux reprises.

5'48 - Quel apport musical extérieur intervient ? : **les quelques notes sont reprises mais avec une orchestration.**

6'36 - La famille de Billy souhaite qu'il fasse de la boxe « car c'est un sport qu'il convient de faire lorsqu'on est un garçon ». L'entraîneur annonce aux jeunes garçons qu'ils vont devoir partager le gymnase avec Madame Wilkinson qui donne des cours de danse classique.

Est-ce que Billy semble aimer la boxe ? : **non, cela semble évident qu'il n'éprouve aucun intérêt pour ce sport.**

D'où provient la musique que l'on entend ? : **du piano joué par un professionnel qui accompagne les jeunes danseuses (la musique est dite cinématographique car elle fait partie de l'action).**

Est-ce que Billy tient compte de la musique en frappant le sac d'entraînement ? : **oui, il fait de nouveau des figures de danse maladroitement.**

Quel changement musical se produit de 9'00 à 9'15 ? : une flûte traversière s'ajoute au piano et la mélodie devient durant quinze secondes beaucoup plus mélancolique (la musique est dite non-cinématographique car elle ne fait plus partie de l'action).

Pour quelle raison ? : Billy revient dans son rêve de faire de la danse et pense à sa mère.

10'22 - Quel élément humoristique apporte une touche de couleur bleue ? : les chaussures de boxe.

12'00 - Y a-t-il un rapport entre le bâton de Billy et la canne de Fred Astaire ? : oui, le cinéaste associe les deux objets pour raccorder deux scènes.

« C'était l'idole de ta mère, Fred Astaire. On allait voir ses films à chaque fois au *Palace*. Après on dansait dans le salon comme de vraies folles. C'était merveilleux ! ».

Est-ce que l'on peut voir dans cette réplique de la grand-mère la raison qui pousse Billy à faire de la danse ? : oui, c'est même la seule explication qui sera donnée dans tout le film.

De quel genre de film Fred Astaire était-il le héros ? : de comédies musicales.

Quelle est la date indiquée sur la tombe de la mère de Billy ? : 1983, donc la mère de Billy est décédée un an auparavant.

13'25 - Que signifie la musique à ce moment ? : la mélancolie, la douleur de l'absence d'un être cher.

14'00 - Quel est le trait d'humour de ce passage ? : Debbie frotte son bâton sur le mur puis sur les boucliers des policiers de façon tout à fait naturelle.

14'30 - Quel est ce thème ? : c'est celui que jouait Billy au début du film.

14'40 - Le morceau de piano est repris et joué par un musicien professionnel.

14'47 - Lorsque Billy ouvre la porte du vestiaire on entend le vrai piano de Monsieur Brunswick.

16'32 - Quel est le style de la musique ? : musique pop des années 80.

17'10 - Michaël et Billy trouvent un raccourci pour écourter le cross du cours de sport. Michaël s'inquiète beaucoup de la tenue de Billy pour ses cours de danse.

18'30 - Quel est le sujet du livre que regarde Billy ? : [la danse classique](#).

18'33 - Pourquoi la musique s'arrête-t-elle brutalement ? : [la bibliothécaire interpelle Billy fermement](#).

18'50 - Pourquoi la musique reprend-t-elle brutalement ? : [Billy a réussi son petit larcin](#).

19'05 - Comment s'appelle ce procédé cinématographique ? : [une vue en plongée \(la caméra est placée au-dessus des personnages\)](#).

19'30 - Comment s'appelle ce procédé cinématographique ? : [un montage parallèle \(les événements se succèdent mais ne se situent pas dans le même laps de temps ni dans le même lieu\)](#).

Quel est l'effet recherché ? : [montrer que Billy fait beaucoup d'efforts pour réussir à faire ce qui est dans le livre et ce que demande Madame Wilkinson](#).

20'42 - Que signifie la musique à ce moment ? : [qu'un événement extraordinaire va sûrement se produire](#).

21'24 - Pourquoi Madame Wilkinson fait-elle un clin d'œil à Billy ? : [pour lui faire comprendre qu'il a réussi mais qu'elle ne veut pas rendre les filles jalouses](#).

21'26 - Pourquoi Monsieur Brunswick fait-il cette réflexion ? : [Monsieur Brunswick a l'air complètement désintéressé de ce qui se passe dans son dos depuis le début du film. En fait, il regarde tout et s'est aperçu que Billy est très doué pour la danse](#).

21'26 - Que signifie la musique à ce moment ? : [le bonheur, la joie. La musique est explicitement lyrique](#).

Pourquoi le réalisateur a-t-il utilisé un montage parallèle ? : [pour montrer que la joie de Billy dure longtemps](#).

22'03 - Le professeur de boxe apprend à Jackie, le père de Billy, qu'il ne vient plus aux cours.

22'36 - Comment s'appellent ces deux procédés cinématographiques ? : la vue en plongée et le montage alterné (les événements ne se situent pas dans le même lieu mais bien au même moment).

Quel est l'effet recherché ? : montrer que les deux univers sont diamétralement opposés. D'un côté des ouvriers luttent pour pouvoir continuer à travailler dans des conditions décentes provoquant le désordre, la cohue, le bruit, l'agitation. De l'autre, des jeunes gens pratiquent une activité artistique qui n'est que douceur, calme concentration et harmonie. Billy, lui, est tiraillé entre ces deux mondes et sait pertinemment qu'un jour il devra faire un choix déchirant.

23'12 - Billy n'a pas l'air à l'aise comme s'il vivait les mêmes événements que son père et son frère.

23'24 - Jackie s'inquiète de l'attitude de Billy. Tony est très investi dans son militantisme syndical.

Jackie arrive au cours de danse et, voyant Billy s'exercer, le somme fermement de sortir sous le regard de Madame Wilkinson et des filles. Suit une explication houleuse entre le père et le fils. Au fil de la conversation Jackie semble, en fait, à bout d'arguments.

28'00 - Pourquoi Billy frappe-t-il le panneau d'affichage ? : il l'assimile à son père et décharge ainsi son agressivité.

28'13 - Est-ce que Billy semble connaître ce quartier ? : non, il cherche l'adresse sur un morceau de papier et se fait effrayer par un chien qui aboie.

Quel est le milieu social de Madame Wilkinson ? : aisé.

Qu'est-ce qui nous le montre ? : les rues sont larges, les maisons sont grandes, toutes différentes, il y a des arbres, de la pelouse et des fleurs dans ce quartier.

Que représentent les motifs du papier-peint dans la chambre de Debbie ? : des cygnes.

Quelle musique Debbie fait-elle entendre à Billy ? : le son d'une boîte à musique.

Est-ce le même style que ce qu'écoute Billy ? : Billy écoute la musique de son grand frère et a des goûts plutôt en avance sur son âge. Debbie ne connaît pas d'autre musique que celle qui est dans sa maison et est encore dans le monde de l'enfance.

Madame Wilkinson propose à Billy de lui donner des cours particuliers pour qu'il essaie de tenter le concours d'entrée à l'école royale de ballet de Newcastle.

34'35 - Michaël a-t-il une tenue vestimentaire conforme à celle d'un garçon ? : **pas vraiment !**

Est-ce que Billy semble s'offusquer de l'attitude de Michaël ? : **non, il lui demande pourquoi il fait cela mais finalement ne semble pas du tout gêné.**

35'40 - Billy engage la conversation sur son avenir artistique.

36'41 - Quelle est l'atmosphère dans le gymnase ? : **calme, silencieuse, détendue.**

Quel procédé photographique est utilisé ? : **la lumière naturelle et le contre-jour.**

Quel est le caractère de la musique ? : **doux, calme.**

Pour quelle raison le réalisateur veut-il créer ce climat particulier ? : **pour montrer qu'une relation de confiance et d'intimité est en train de se nouer entre le professeur et l'élève.**

Comment s'arrête la musique ? : **au moment où Billy tend une lettre.**

Pour quelle raison ? : **pour donner plus d'importance à l'image.**

38'37 Lecture de la lettre.

Que symbolise la musique ? : **c'est la mélodie qui évoquait déjà le souvenir très vif de la mère au début du film.**

40'10 - Comment s'appelle ce procédé cinématographique ? : **le montage alterné (les événements ne se situent pas dans le même lieu mais bien au même moment).**

Pourquoi peut-on entendre la même musique dans deux endroits différents ? : **parce que Billy a enregistré une cassette à partir du disque de Tony et que celui-ci écoute son disque au casque en ayant laissé branché les haut-parleurs.**

Comment s'arrête la musique ? : **cut (arrêt brutal) sur la fermeture de la porte d'entrée.**

Tony et Jackie se disputent violemment, leur attitude face au durcissement de la grève est opposée. Pour la première fois la musique devient beaucoup plus tendue et stressante. Billy qui a assisté à la scène ne parvient pas à danser correctement et se dispute lui aussi avec Madame Wilkinson.

46'00 - Le calme revenu, Billy demande à Madame Wilkinson de mettre de la musique dans la voiture.

Est-ce que Billy semble apprécier ce qu'il entend ? : oui, il dit que c'est cool.

Quel est le thème de l'histoire que raconte Madame Wilkinson à Billy ? : c'est un conte de fée qui parle d'une princesse qui a été transformé en cygne et ne pourra retrouver son apparence normale que si elle est aimée d'un prince.

Est-ce que Billy semble intéressé par l'histoire ? : oui, il cherche à en comprendre le mécanisme.

Y a-t-il une présence policière sur le transbordeur ? : un camion de policiers est à l'arrière plan.

48'39 - Comment s'arrête la musique ? : cut sur le réveil en sursaut de la grand-mère.

« C'est moi. C'est Billy. », cette réplique nous renvoie au début du film.

49'18 - Qui est avec Billy dans la cuisine ? : l'image de sa mère.

A-t-on déjà entendu cette mélodie ? : oui, deux fois auparavant.

Pourquoi est-elle placée à ce moment de l'histoire ? : parce que c'est le thème qui symbolise sa mère comme dans un opéra où fréquemment chaque personnage a une mélodie qui lui est dédiée.

50'00 - Billy continue les cours et commence à progresser. L'accompagnement de piano est mis en évidence.

51'00 - Pour quand est prévue l'audition à l'école royale de ballet ? : le lendemain.

A quels danseurs Billy fait-il allusion ? : Fred Astaire et Ginger Rogers.

Est-ce que Billy est amoureux de Debbie ? : non, car il est concentré sur le concours qu'il doit passer.

52'00 - Les policiers, très nombreux, semblent décidés à mater la rébellion des mineurs grévistes. Ils les pourchassent dans la ville pour les emprisonner. Tony, qui s'oppose de plus en plus violemment aux « jaunes » et aux forces de l'ordre tente de s'échapper.

Quel est le caractère de la musique ?: **dynamique, animé, tonique.**

Est-ce que le texte a un caractère optimiste ?: **non, les punks des années 80 avaient comme leitmotiv « no future ».** Leur sens critique de la société était extrêmement développé.

Est-ce que les mineurs ont la moindre chance d'échapper aux forces de l'ordre ?: **non, les policiers sont en beaucoup trop grand nombre.**

Y a-t-il dans cette scène un peu d'humour ?: **oui car Stephen Daldry n'a pas cherché à dramatiser cette séquence.** Les habitants du quartier ouvrent leurs portes pour que les protagonistes entrent chez eux et échappent aux forces de l'ordre. Cette intrusion dans chaque maison est étonnante, rapide, surprend les gens dans leur quotidien et finalement assez drôle.

Lorsque les policiers frappent leurs boucliers, est-ce que le texte de la chanson est mis en rapport ?: **oui, car le texte de la chanson parle des coups de matraque.**

Est-ce que la scène est contenue dans la durée du morceau de musique ?: **oui, le morceau s'arrête après la fermeture des portes du fourgon.**

Billy, qui a assisté à la poursuite de son frère par les policiers ne peut que se révolter devant l'injustice qui a mené son frère à se faire frapper et enfermer.

54'58 - Les accords du piano symbolisent le stress et la tension.

57'57 - Billy téléphone chez Madame Wilkinson pour le rendez-vous du lendemain mais Debbie, vexée, refuse de lui parler et raccroche. Billy et Jackie vont chercher Tony au poste de police. Le lendemain Madame Wilkinson va à la rencontre de Billy car il n'est pas venu au rendez-vous pour Newcastle.

Est-ce que Madame Wilkinson connaît ce quartier ?: **non, elle a elle aussi un petit bout de papier, cherche le nom des rues et visiblement n'est jamais venue dans cet endroit.**

Dans la cuisine de la famille Elliot elle essaie d'expliquer pourquoi elle veut faire passer une audition à Billy.

Comment se termine la conversation avec Tony?: **par des cris, des insultes et une évidente impossibilité de communiquer.**

Quelle est la réaction de Billy ?: **il lui est impossible de donner son avis, il se bouche les oreilles pour ne plus entendre ce qui se dit.**

Quels styles de danses utilise-t-il pour s'exprimer ?: **il improvise et fait des claquettes comme Fred Astaire.**

Quel est le caractère de la musique ?: **dynamique, tonique.**

59'20 - Est-ce que Tony finit par voir Billy danser comme il le souhaitait ?: **oui, il le regarde par la fenêtre.**

59'45 - Comment s'appelle ce procédé cinématographique ?: **un ralenti.**

59'51 - Est-ce que Michaël court à la suite de Billy ?: **oui et pour mieux le faire remarquer il l'appelle.**

1h00 - Visiblement Billy s'est blessé au pied ou à la cheville mais il continue à danser.

Lorsque Michaël appelle Billy comment se fait-il qu'il puisse enfiler un blouson d'hiver ?: **parce que plusieurs mois ont passé et que la neige tombe.**

Comment s'appelle ce procédé cinématographique et littéraire ?: **une ellipse temporelle.**

Quel est son but ?: **montrer que depuis la dispute entre la famille Elliot et Madame Wilkinson beaucoup de temps a passé et que Billy n'a certainement pas progressé dans ses démarches.**

1h 01' - La famille Elliot s'apprête à fêter Noël. Malheureusement, la longue grève leur a enlevé les moyens de se chauffer. Jackie doit casser le piano pour en faire du bois de chauffage.

Quel est la réaction de Billy à chaque coup de masse ? : **il se crispe devant cette scène surréaliste.**

Au moment de porter un toast devant une maigre assiette, Jackie prenant conscience de l'extrême dénuement de leur situation ne peut s'empêcher de retenir sa détresse.

1h02'30 - Voit-on toute la famille dans la pièce ? : **oui, car Tony se reflète dans le miroir.**

Billy retrouve dans la rue Michaël qui lui propose de l'alcool. Ils se rendent ensuite au gymnase pour que Billy montre quelques rudiments de danse classique à son camarade. Jackie qui passait par-là entre dans le gymnase avec un air réprobateur. Billy, sans réfléchir, danse pour lui, affirmant ainsi son attachement familial et sa passion déjà accomplie.

Est-ce que pour Billy cette situation est confortable et facile à vivre ? : **non, on a du mal à imaginer que l'on pourrait soi-même lutter contre son père de manière aussi farouche à l'âge de onze ans.**

Est-ce que la musique évolue au cours de cette scène ? : **oui, au début c'est le son d'un appareil qui est dans le gymnase (cinégétique) et peu à peu la musique devient beaucoup plus nette et perceptible (non-cinégétique).**

Est-ce que Jackie parle violemment à Billy lorsqu'ils se séparent ? : **pas du tout, il lui dit : « rentre à la maison, bonhomme. »**

1h 08' - Jackie se décide à rencontrer et remercier Madame Wilkinson mais dissimule mal que sa fierté est mise à rude épreuve.

1h 08'41 - Est-ce que le chien qui a fait peur à Billy effraie aussi Jackie ? : **oui, cela signifie que Jackie lui non plus n'a jamais mis les pieds dans ce quartier.**

1h 09'40 - Est-ce que Jackie, malgré ses grandes difficultés financières, semble décidé à prendre en compte le désir de son fils ? : **après l'avoir vu danser et lui montrer depuis plusieurs mois son acharnement il finit par se rendre à l'évidence qu'il faut l'accompagner dans sa passion.**

1h 08'33 - Quel est le caractère de la musique à ce moment ? : **calme, apaisé.**

1h 10'24 - la musique s'arrête progressivement lorsque Jackie repart travailler, trahissant ses compagnons de grève. Tony et ses amis essaient par tous les moyens de le convaincre de ne pas aller dans la mine.

1h 14'56 - Les habitants du quartier essaient de recueillir des fonds pour permettre à Billy d'aller à l'audition.

1h 15' On peut remarquer la tenue quelque peu cocasse de Tony.

Jackie, se rendant compte que la somme obtenue ne sera pas suffisante s'apprête à vendre le souvenir le plus important qui lui restait.

1h 16' Départ pour l'audition. Dans le bus, la conversation entre Billy et son père nous apprend que celui-ci n'a jamais voyagé au-delà des limites de son comté.

1h 17' - Que nous indique la musique ? : [que l'univers qu'ils vont devoir côtoyer maintenant n'a pas du tout les mêmes codes que le leur.](#)

L'architecture du bâtiment est-elle en rapport avec la musique ? : [oui, c'est un très beau et très riche bâtiment.](#)

1h 17'26 - - Comment s'appelle ce procédé cinématographique ? : [une vue en plongée.](#)

1h 17'36 - - Comment s'appelle ce procédé cinématographique ? : [une vue en contre-plongée. La caméra qui tourne symbolise l'ivresse de Billy en voyant ce lieu si vaste et splendide.](#)

1h 18' Est-ce que Jackie semble finalement s'intéresser à la danse ? : [il regarde les jeunes filles s'exercer dans les salles et semble assez concentré à découvrir un art qu'il ne connaît pas.](#)

1h 18' 30 Est-ce que Billy connaît la cathédrale de Durham ? : [non, pourtant elle doit être très près de chez lui.](#)

1h 21' - A-t-on déjà entendu la musique sur laquelle danse Billy ? : [oui, c'est celle sur laquelle dansait Billy dans le gymnase pour son père.](#)

Le jury a-t-il l'air surpris en voyant la chorégraphie ? : [oui, car Billy ne peut s'empêcher de s'exprimer avec son caractère quelque peu frondeur.](#)

1h 27' 22 - Musique, piano solo. Attente de la réponse de l'école de danse.

1h 28' Est-ce que beaucoup de personnes ont l'air d'attendre cette réponse en même temps que la famille Elliot ? : **Georges l'interpelle et tous les gens autour ont l'air au courant de sa situation.**

1h 28'30 - Quelle est l'attitude de la famille de Billy ? : **ils dissimulent mal leur angoisse.**

Que représentent les figurines sur la table de chevet ? : **des cygnes.**

1h 31' Quel est le caractère de la musique ? : **assez calme, sans contour très marqué.**

1h 31' 32 - Alors que Billy a réussi dans son projet, les mineurs, eux, ont échoué.

1h 32' - Jackie est très heureux car son fils va partir vers un avenir beaucoup plus intéressant que celui qu'il a pu avoir.

1h 33' 42 - La musique qui accompagne le cours de danse est-elle joyeuse ou triste ? : **elle est triste alors que jusqu'à maintenant elle avait presque toujours été gaie.**

1h 37'46 - Comment s'appelle ce procédé cinématographique et littéraire ? : **une ellipse temporelle destinée à montrer que plusieurs années ont passé.**

Tony et Jackie arrivent à Londres.

Est-ce que Jackie semble à l'aise dans cette grande capitale ? : **non, Jackie semble toujours aussi perdu ce qui signifie qu'il n'est pas revenu à Londres depuis toutes ces années.**

Est-ce que la vie de Jackie et Tony a beaucoup changée ? : **ils sont assez bien habillés et ont certainement travaillé comme avant les grèves mais leur situation n'a sûrement pas beaucoup évolué.**

A-t-on déjà entendu cette musique ? : **oui, il s'agit du *Lac des cygnes* de Piotr Tchaïkovski.**

Est-ce Tony est content de revoir Michaël ? : **Tony peine toujours autant à admettre l'homosexualité de Michaël.**

Est-ce que Jackie et Tony sont des spectateurs ordinaires ? : **non, pour cette soirée ils sont des invités d'honneur dans cette salle de spectacle prestigieuse d'une capitale européenne. Ils ne peuvent que retirer une grande fierté de cette situation.**

Est-ce que Billy sachant que sa famille est venue le voir dansera comme d'habitude ou essaiera-t-il de donner le meilleur de lui-même ? : **Billy sait très bien quels sacrifices les siens ont dû faire pour qu'il réussisse et il est bien évident qu'il ne peut les décevoir.**

En voyant Billy, peut-on dire combien d'années sont passées ? : **il a le physique d'athlète dont il parlait avec Debbie au début du film et c'est maintenant un homme.**

Est-ce que Billy semble à l'aise dans son statut de danseur étoile ? : **oui, il maîtrise parfaitement son métier de danseur professionnel.**

Est-ce que la musique nous renvoie plusieurs années en arrière ? : **oui, au moment où Billy l'a découverte sur le transbordeur avec Madame Wilkinson.**

1h 40'36 - Quel clin d'œil a voulu donner le réalisateur au début du générique de fin ? : **il reprend le générique du début dans lequel Billy rêvait de devenir danseur en sautant sur son lit.**