

Analyse du rapport musique-image

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

à destination des classes de troisième collège ou de lycée.

Questionnaire réalisé par Régis Gattin, professeur au collège Léon XIII à châteauroux. gattin.regis@libertysurf.fr

Tous les CDDP de France peuvent commander le DVD de ce film et en permettre la diffusion dans le cadre d'un cours.

Ce film est au programme de l'opération "Collège au cinéma"

Je dédie ce travail à Madame Brigitte Pillard que j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs années

Il convient que chaque collègue reprenne à son compte ce questionnaire en ne conservant que ce qu'il jugera utile.

Note de l'auteur : cher(e) collègue, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à montrer ce film à vos élèves que j'en ai eu à préparer ce questionnaire.

Voici quelques pistes qui peuvent vous permettre de tirer le meilleur parti de cette préparation :

- Tout d'abord j'explique aux élèves ce qu'est un film : une histoire, des acteurs, un réalisateur, toute une équipe de techniciens qui ont pour objectif de donner vie à des personnages fictifs et de les rendre crédibles.
 - Il m'arrive de lire les phrases en gras à l'avance mais ce n'est pas systématique. Poser des questions sur tout le film finirait par devenir pesant.
 - En cours j'ai pris le parti d'arrêter le film après chaque séquence afin de permettre de répondre aux questions que j'avais préalablement posées, bien que les élèves aient le questionnaire sous les yeux. Visiblement, cette façon de procéder ne leur convient pas, ils préfèrent voir le film sans interruption. S'agissant d'une analyse de film et non d'une projection sans explication il n'y a pas d'autre solution que celle que j'ai utilisée. Il faut simplement les prévenir à l'avance et fixer les règles clairement. En fait, au bout d'un moment ils apprécient les commentaires et y trouvent même une réelle compensation car ils comprennent les mécanismes mis en jeu.
 - Ce film ne comportant pas de temps mort il semble évident qu'il doit être visionné du début à la fin.
 - Pour bien comprendre l'impact que peut avoir le questionnaire sur les élèves, je conseille aux personnes n'ayant pas vu le film de le regarder une première fois sans se préoccuper d'une quelconque analyse filmique.
 - Chacun trouvera beaucoup d'autres détails qui m'ont échappé. N'hésitez pas à m'en faire part.
- Bonne recherche !

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 ? : _____

Quel est son but ? : _____

Texte de la chanson *Cosmic dancer* du groupe *T.Rex*:

Je dansais à douze ans, je dansais à douze ans.

Je dansais dans la rue, je dansais dans la rue.

Je suis sorti du ventre de ma mère en dansant.

Est-ce étrange de danser si tôt ?

Je suis sorti du ventre de ma mère en dansant.

Je dansais à huit ans, je dansais à huit ans.

Est-ce étrange de danser si tard ?

J'ai rejoint ma tombe en dansant, j'ai rejoint ma tombe en dansant.

Est-ce mal de comprendre

la peur qui se tapit au cœur de l'homme,

ce qu'il en est d'être un fou.

Je pourrais comparer cela à un ballon.

Quel est le thème de cette chanson? : _____

Est-ce que l'action du personnage est en rapport avec la musique ? : _____

(Le groupe anglais glam-rock *Tyrannosaurus Rex* se forme en 1967 avec Marc Bolan (guitare, chant) et Steve Peregrine Took (percussions). En octobre 1970, le duo se rebaptise *T Rex* et connaît enfin le succès avec le titre *Ride a White Swan* et l'album *T Rex*. Le bassiste Steve Currie et le batteur Bill Legend intègrent alors la formation et le groupe signe le titre *Get It On* qui devient un hit international. Suit l'album. En 1972, T Rex sort *The Slider* qui se vend à plus de 100 000

exemplaires en quatre jours. L'année suivante, il enregistre l'album *Tanx*. En 1974, sous le nom de *Marc Bolan and T Rex*, le groupe sort *Zinc alloy and the hidden riders of tomorrow* mais le succès va en diminuant. Les albums *Bolan's Zip Gun* (1975), *Futuristic Dragon* (1976) et *Dandy in the Underworld* en sont la preuve. En 1977, Marc Bolan meurt dans un accident de voiture.

Il est à signaler que le morceau *Cosmic dancer* utilise comme accompagnement des instruments issus du rock et des cordes frottées créant un mélange stylistique.

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 ? : _____

Qui sont les personnages au-dessus d'eux lorsqu'ils se retrouvent ? : _____

Est-ce qu'à votre avis ce jeune personnage pourrait être le héros du film ? : _____

Est-ce que l'action est en rapport avec la chanson à la fin de cette première scène ? : _____

Quelle est la réaction de Tony le frère de Billy lorsqu'il s'aperçoit que quelqu'un a touché et rayé son disque ? : _____

Comment s'arrête la musique ? : _____

Quel est le milieu social dans lequel évoluent ces personnages ? : _____

Quels sont les éléments qui nous le laissent penser ? : _____

4'34 - Quels sont les deux éléments nouveaux que nous apporte cette scène ? : _____

Dans le Nord-Est de l'Angleterre, région où se déroule l'action de *Billy Elliot*, la population vivait presque exclusivement de l'exploitation des puits de charbon. Dans le courant des années 80, le gouvernement britannique décide de fermer une grande partie des mines de charbon sous prétexte que leur exploitation n'est plus rentable. Les mineurs en grève essaient d'empêcher les non-grévistes d'aller sur leur lieu de travail en les traitant de « jaunes », c'est-à-dire non-solidaires.

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 ? : _____

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? : _____

D'où provient la musique que l'on entend ? : _____

Est-ce que Billy tient compte de la musique en frappant le sac d'entraînement? : _____

Quel changement musical se produit de 9'00 à 9'15 lorsque Billy serre le sac de boxe ? : _____

Pour quelle raison ? : _____

10'22 - Quel élément humoristique apporte une touche de couleur bleue ? : _____

12'00 - Y a-t-il un rapport entre le bâton de Billy et la canne de Fred Astaire ? : _____

« 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 ? : _____

De quel genre de film Fred Astaire était-il le héros ? : _____

Depuis les années 20, le grand danseur de claquettes et chanteur Fred Astaire est entré dans l'histoire de la danse et du spectacle aux Etats-Unis et dans le monde. Par ses prestations étincelantes dans les films musicaux, de revues et de danses, il a posé son empreinte à partir de 1933 sur le genre de la comédie musicale qui s'inspire toujours de ses duos parfaits avec notamment Ginger Rogers, Rita Hayworth ou Eleanor Powell...

Quelle est la date indiquée sur la tombe de la mère de Billy ? : _____

13'25 - Que signifie la musique à ce moment ? : _____

14'00 - Quel est le trait d'humour de ce passage ? : _____

14'30 - Quel est ce thème ? : _____

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 ? : _____

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 ? : _____

18'33 - Pourquoi la musique s'arrête-t-elle brutalement ? : _____

18'50 - Pourquoi la musique reprend-t-elle brutalement ? : _____

19'05 - Comment s'appelle ce procédé cinématographique ? : _____

19'30 - Comment s'appelle ce procédé cinématographique ? : _____

Quel est l'effet recherché ? : _____

20'42 - Que signifie la musique à ce moment ? : _____

21'24 - Pourquoi Madame Wilkinson fait-elle un clin d'œil à Billy ? : _____

21'26 - Pourquoi Monsieur Brunswick fait-il cette réflexion ? : _____

21'26 - Que signifie la musique à ce moment ? : _____

21'26 - Pourquoi le réalisateur a-t-il utilisé un montage parallèle ? : _____

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 ? : _____

Quel est l'effet recherché ? : _____

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 ? : _____

28'13 - Est-ce que Billy semble connaître ce quartier ? : _____

Quel est le milieu social de Madame Wilkinson ? : _____

Qu'est-ce qui nous le montre ? : _____

Que représentent les motifs du papier-peint dans la chambre de Debbie ? : _____

Quelle musique Debbie fait-elle entendre à Billy ? : _____

Est-ce le même style que ce qu'écoute Billy ? : _____

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 ? : _____

Est-ce que Billy semble s'offusquer de l'attitude de Michaël ? : _____

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

36'41 - Quelle est l'atmosphère dans le gymnase ? : _____

Quel procédé photographique est utilisé ? : _____

Quel est le caractère de la musique ? : _____

Pour quelle raison le réalisateur veut-il créer ce climat particulier ? : _____

Comment s'arrête la musique ? : _____

Pour quelle raison ? : _____

38'37 Lecture de la lettre.

Que symbolise la musique ? : _____

40'10 - Comment s'appelle ce procédé cinématographique ? : _____

Pourquoi peut-on entendre la même musique dans deux endroits différents ? : _____

Comment s'arrête la musique ? : _____

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 ? : _____

Quel est le thème de l'histoire que raconte Madame Wilkinson à Billy ? : _____

Est-ce que Billy semble intéressé par l'histoire ? : _____

Y a-t-il une présence policière sur le transbordeur ? : _____

48'39 - Comment s'arrête la musique ? : _____

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

49'18 - Qui est avec Billy dans la cuisine ? : _____

A-t-on déjà entendu cette mélodie ? : _____

Pourquoi est-elle placée à ce moment de l'histoire ? : _____

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 ? : _____

A quels danseurs Billy fait-il allusion ? : _____

La reine des comédies musicales des années 40 et partenaire de Fred Astaire dans 10 films, l'actrice et danseuse Ginger Rogers meurt à l'âge de 83 ans. Son partenariat avec Astaire a été l'un des plus magiques de toute l'histoire du cinéma. Dans la plupart des films qu'elle a faits avec lui, le danseur jouait un séducteur entreprenant et romantique pendant qu'elle jouait la difficile. Elle a remporté un Oscar pour son rôle dans la comédie dramatique "Kitty Foyle" en 1940.

Est-ce que Billy est amoureux de Debbie ? : _____

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 ? : _____

Est-ce que le texte a un caractère optimiste ? : _____

Est-ce que les mineurs ont la moindre chance d'échapper aux forces de l'ordre ? : _____

Y a-t-il dans cette scène un peu d'humour ? : _____

Lorsque les policiers frappent leurs boucliers, est-ce que le texte de la chanson est mis en rapport ? : _____

Est-ce que la scène est contenue dans la durée du morceau de musique ? : _____

(Le groupe punk-rock *The Clash* (ce qui veut dire émeute, conflit, désaccord) se forme en 1976 à Londres en Angleterre. Le groupe se compose de Joe Strummer (chant), Mick Jones (guitare), Paul Simonon (basse) et Terry Chimes (batterie). *The Clash* fait la première partie des *Sex Pistols* en 1976. L'année suivante, *The Clash* enregistre son premier single *White Riot* puis son premier album éponyme. Joe Strummer et Mick Jones font plusieurs séjours en prison pour des actes de vandalisme. La conscience sociale du groupe s'affiche avec le single (*White man*) in *Hammersmith Palais* en 1978. La même année, sort l'album *Give 'em Enough Rope* qui se classe numéro deux des charts britanniques. En 1979, *The Clash*

signe le double album *London Calling*. L'année 2002 représente le 25e anniversaire de la parution de leur premier album qui a lancé toute cette aventure. Depuis ce temps, un grand nombre de groupes punks ou autres ont été influencés par la musique de *The Clash*. On les considère aujourd'hui comme les leaders du mouvement punk, même s'ils ont suivi les traces des *Sex Pistols* et des groupes américains qui avaient inventé le style comme les *Stooges*, *Television*, *Patti Smith*, les *Ramones* et *Talking Heads*. Ils ont su amener le genre à de nouveaux sommets. Le mouvement punk avait pour objectif de bousculer l'ordre social établi, de protester contre le vedettariat et le rock classique. Les adeptes de ce mouvement avaient pour slogan : « no future » et se réclamaient de la « blank génération », la « génération du vide ».

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 ? : _____

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 ? : _____

Quelle est la réaction de Billy ? : _____

Quels styles de danses utilise-t-il pour s'exprimer ? : _____

Quel est le caractère de la musique ? : _____

59'20 - Est-ce que Tony finit par voir Billy danser comme il le souhaitait ? : _____

59'45 - Comment s'appelle ce procédé cinématographique ? : _____

59'51 - Est-ce que Michaël court à la suite de Billy ? : _____

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 ? : _____

Comment s'appelle ce procédé cinématographique et littéraire ? : _____

Quel est son but ? : _____

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.

Quelle est la réaction de Billy à chaque coup de masse ? : _____

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 ? : _____

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 ? : _____

Est-ce la musique évolue au cours de cette scène ? : _____

Est-ce que Jackie parle violemment à Billy lorsqu'ils se séparent ? : _____

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 ? : _____

1h 09'40 - Est-ce que Jackie, malgré ses grandes difficultés financières, semble décidé à prendre en compte le désir de son fils ?:_____

1h 08'33 - Quel est le caractère de la musique à ce moment ?:_____

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 ?:_____

L'architecture du bâtiment est-elle en rapport avec la musique ?:_____

1h 17'26 - Comment s'appelle ce procédé cinématographique ?:_____

1h 17'36 - Comment s'appelle ce procédé cinématographique ?:_____

1h 18' - Est-ce que Jackie semble finalement s'intéresser à la danse ?:_____

1h 18' 30 - Est-ce que Billy connaît la cathédrale de Durham ?:_____

1h 21' - A-t-on déjà entendu la musique sur laquelle danse Billy ?:_____

Le jury a t'il l'air surpris en voyant la chorégraphie ?:_____

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 ?:_____

1h 28'30 - Quelle est l'attitude de la famille de Billy ?:_____

Que représentent les figurines sur la table de chevet ? : _____

1h 31' - Quel est le caractère de la musique ? : _____

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 ? : _____

1h 37'46 - Comment s'appelle ce procédé cinématographique et littéraire ? : _____

Tony et Jackie arrivent à Londres.

Est-ce que Jackie semble à l'aise dans cette grande capitale ? : _____

Est-ce que la vie de Jackie et Tony a beaucoup changé ? : _____

A t'on déjà entendu cette musique ? : _____

Est-ce Tony est content de revoir Michaël ? : _____

Est-ce que Jackie et Tony sont des spectateurs ordinaires ? : _____

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 ? : _____

En voyant Billy, peut-on dire combien d'années sont passées ? : _____

Est-ce que Billy semble à l'aise dans son statut de danseur étoile ? : _____

Est-ce que la musique nous renvoie plusieurs années en arrière ? : _____

1h 40'36 - Quel clin d'œil a voulu donner le réalisateur au début du générique de fin ? : _____