

Cadet d'eau douce Steamboat Bill Junior

Réalisation :

Charles F. REISNER
Buster KEATON

Scénario :

Carl HARBAUGH

Genre

Film burlesque muet, noir et blanc

1928

Durée

67 minutes

SYNOPSIS

Le jeune William Canfield, de retour de la ville où il a fait ses études, retrouve son père marinier sur le Mississippi. Celui-ci possède un vieux rafiote, le Steamboat Bill. William tombe amoureux de Kitty, la fille du riche propriétaire de la compagnie de navigation concurrente, au grand désespoir de son père.

1 EN AMONT, avant la projection

CONTEXTUALISATION

- **Buster Keaton**

Joseph Frank Keaton Junior, dit Buster Keaton, est un acteur, réalisateur, scénariste et producteur américain, né le 4 octobre 1895 à Piqua (Kansas), et mort le 1er février 1966 à Hollywood (Californie).

Humoriste célèbre pour son flegme, artiste ayant marqué le cinéma muet américain, il fut entre autres surnommé « l'homme qui ne rit jamais » par contraste avec Charlie Chaplin. « Buster » est un surnom générique (« pote ») signifiant aussi « casse-cou ».

Comptant parmi les références du film comique et burlesque, il fut souvent cité comme son modèle par Charlie Chaplin.

Il apprend le métier de comique dès son plus jeune âge avec son père et forme, à partir de 1907, un numéro de spectacles burlesques à cinq avec ses parents, son frère Harry Stanley et sa sœur Louise (nés respectivement en 1904 et 1906). Engagé en 1917 à Broadway dans la revue musicale *The Passing Show*, il ne se présente pas à la première, il a signé un contrat quelque temps auparavant avec la *Comique Film Corporation*. Il fait ses grands débuts d'acteur de cinéma muet avec Roscoe « Fatty » Arbuckle. Son expérience sur les planches lui a permis d'acquérir une technique corporelle exceptionnelle, mais la piètre qualité de ses premiers spectacles lui a donné le désir de faire des films dont les mises en scènes sont soignées. Durant les années 1920, Keaton réalise et interprète une dizaine de films qui feront date dans l'histoire du cinéma. Il y crée un personnage introverti mais téméraire, toujours en quête d'amour.

En 1928, Buster Keaton passe outre ses craintes et les mises en garde de Charlie Chaplin, à qui il demande conseil, et signe un contrat avec la MGM, cédant à l'insistance d'un beau-frère. Sa créativité est alors étouffée par Louis B. Mayer et ses studios. Buster Keaton ne peut plus exprimer sa fantaisie et son génie. En quelques années, Hollywood fait de lui un réalisateur dépassé, et le mène à la ruine. Son épouse demande le divorce et fait changer le nom de ses fils.

- **Les thèmes abordés dans le film**

- la relation père-fils, père-filles
- les relations sociales : riches et pauvres
- les modes de déplacement à cette époque et maintenant : bateau, train, car, voiture
- les phénomènes climatiques : cyclone

- **Les personnages**

William Canfield Jr: fils de William « Steamboat Bill » Canfield. Il arrive à Junction River pour rendre visite à son père qu'il n'a pas vu depuis des années. Il est amoureux de Kitty.

William « Steamboat Bill » Canfield : propriétaire d'un vieux bateau à roues sur le Mississippi.
Père de William, il retrouve son fils qu'il n'a pas vu depuis des années.

Tom carte : second sur le Steamboat Bill

J. J. King : propriétaire d'un bateau à aubes tout neuf et de différents établissements de la ville, adversaire de William « Steamboat Bill » Canfield.

Kitty King : fille de JJ King qui vient également rejoindre son père à Jonction River. Elle a déjà croisé William Jr. à Boston et elle est amoureuse de lui.

- **Le titre**

S'interroger sur le titre *Cadet d'eau douce*

* Un «cadet» dans l'armée ou dans la Marine est un grade subalterne qui se réfère à un aspirant, un élève officier le plus souvent en formation.

* Quand on parle d'un marin d'eau douce (connotation plutôt péjorative), on évoque un marin sans grande expérience, qui n'a jamais navigué en mer, mais juste sur des lacs et des rivières...

Ce titre nous permet-il d'émettre des hypothèses concernant l'histoire ? Si oui, lesquelles ...

- **Les particularités de ce film**

1928, date de création du film, époque du **cinéma muet burlesque**

Muet :

Pourquoi parle-t-on de cinéma muet ?

A cette époque-là, le cinéma était récent et le cinématographe (appareil qui pouvait filmer et projeter des films) ne savait pas encore enregistrer le son. Les films étaient donc muets.

Comment comprendre les dialogues ? Proposer de la musique ? Faire des hypothèses.

Pour les dialogues, des **cartons** indiquent ce que se disent les personnages. Le corps des acteurs est très important, beaucoup de sentiments passent à l'écran grâce aux visages des acteurs et à leurs postures.

La musique était jouée en direct dans la salle de cinéma par un orchestre ou un pianiste. Lors de la projection, les cartons seront toujours présents mais la musique aura été ajoutée au film.

Burlesque :

Essayer de trouver une définition (soit par des recherches, soit en donnant des indices : « Si je vous dis : gags, absurde, comique, etc. »).

«Le cinéma burlesque est un cinéma comique. Le terme burlesque vient de l'italien burla (« plaisanterie »). Le burlesque se nourrit d'effets comiques inattendus et fulgurants, les gags, qui insérés dans le récit, créent un univers dominé par l'absurde, le non-sens et l'irrationnel. Le burlesque se construit sur la succession d'événements rocambolesques, insistant sur l'outrance et la crudité des gags. Fondamentalement destructeur, ce genre parodique ne respecte rien, et c'est à travers ce chaos comique et insensé qu'il cherche à provoquer l'éclat de rire.» (Cf. odysseeducinema.fr)

DES PRATIQUES, *avant la projection*

- **Analyse d’affiche**

Apprendre à regarder

- ✓ **Approche sensible**

Ce qui est subjectif, relatif aux effets perçus.

Pour que l’élève : Interprète ce qu’il voit

Fasse des hypothèses

Verbalise ce qu’il ressent

L’enseignant organise, distribue la parole, n’a pas la bonne réponse.

- ✓ **Approche raisonnée**

Ce qui est objectif, relatif aux moyens plastiques repérés. L’affiche de cinéma est un objet de communication construit avec des partis pris dans le but d’attirer le spectateur.

Sur papier, sur tissu ou support numérique, elle adopte des dimensions variables, pouvant aller jusqu’à plusieurs mètres. Elle est composée d’informations écrites et d’images.

Ce qui nous est donné à voir est une photocopie de l’affiche (taille, couleur, matière modifiées par rapport à l’original).

→ On pourra proposer aux élèves des affiches de cinéma de natures variées (dessin, photo...) pour qu’ils identifient les éléments de formulation plastique : forme, matière, couleur et perçoivent, nomment, qualifient, repèrent, distinguent, fassent des liens,...

L’enseignant conduit l’analyse en suivant un objectif d’apprentissage : il part du général (la nature du support de l’affiche) pour aller au particulier : les éléments plastiques qui la composent.

- ❖ **La forme**

Ce qui peut se reconnaître, se décrire, se nommer.

Apparaît par un trait de contour, un contraste de forme, de couleur ou de matière, un relief, etc...

- ❖ **La matière**

Le résultat de la rencontre d’un médium, d’un geste sur un support. L’aspect, la texture, etc...

Ce qui donne parfois l’illusion de matériaux différents de ceux qui ont été utilisés

- ❖ **La couleur**

Ce qui résulte de la lumière et qui donne vie à l’image.

Aspect notionnel : Coloration, valeur (+ blanc), intensité (+ complémentaire)

- ❖ **La composition**

La combinaison des éléments de formulation plastique dans l’espace, la place et la structure du texte.

L’organisation générale, les contrastes, l’animation des surfaces, la répartition des couleurs, la circulation de l’œil, au profit du sens.

[Voir les affiches](#)

• Etude de la bande annonce

Conçue pour assurer la promotion du film, la bande annonce reprend de façon très courte quelques éléments de la trame du film, selon un montage très étudié. C'est une forme « courte » intéressante à étudier. Elle permet d'émettre des hypothèses sur le genre du film, l'époque, l'univers, l'histoire, les personnages....

Echanger avec les élèves sur ce qu'est une bande annonce : assemblage et montage de plusieurs moments du film, sélectionnés parce qu'ils sont importants, drôles, émouvants... dans le but de donner envie au public d'aller voir le film...

- ✓ Visionner la bande annonce sans le son:
 - Repérer les différents lieux ;
 - Repérer les personnages de l'affiche et les nouveaux ;
 - Expliquer ce qu'ils ont compris des différents moments du film présentés dans la bande annonce. Quelles questions se pose-t-on ?

- ✓ Visionner la bande annonce avec le son avec, pour consigne, de trouver des réponses à leurs questions et de trouver de nouvelles informations sur ce qu'il se passe et les liens entre les personnages.

Echanger autour des informations nouvelles entendues : qui sont ces personnages ? que leur arrive-t-il ?

Avec ou sans son mais toujours pas de paroles...

Lister les questions que les élèves se posent sur le film (auxquelles ils essaieront de répondre après la séance au cinéma).

Imaginer en quelques phrases ce qu'il peut se passer dans l'histoire.

[Voir la bande annonce](#)

• Lecture d'images

Etude d'images

A partir de photos et/ou d'affiches, à l'oral, faire un travail d'observation/interprétation (ce que je vois et ce que j'en pense...).

Un certain nombre d'éléments doivent émerger.

Observer des photos de *Cadet d'eau douce*

Il sera possible de montrer les quatre images ensemble dans un premier temps pour avoir une vue d'ensemble du film puis de revenir ensuite plus longuement sur chacune d'entre elles.

Quels éléments sur le film nous sont-ils donnés par ces photogrammes ? Que remarquez-vous de particulier ? (Film en noir et blanc). Ce film se passe-t-il à notre époque ? Dans un temps plus reculé ? Pourquoi ?

Combien de personnages sont présents sur les images ? Y a-t-il un personnage que l'on retrouve sur plusieurs photogrammes ? (C'est le personnage principal du film, il s'appelle Bill Junior.)

Trois personnages apparaissent sur cette image, un au premier plan et deux en arrière plan. Comment décririez-vous les personnages ? Quelles relations semblent-ils entretenir ?

Le personnage au premier plan porte une veste à rayures sur un gilet à imprimé jacquard, un petit nœud papillon et un béret. Il a ainsi une silhouette plutôt originale et inhabituelle (notamment par rapport aux autres personnages), ce qui semble susciter un certain étonnement de la part des deux autres personnages derrière lui. Ces derniers le regardent avec un mélange de perplexité et de désaveu.

En témoignent la moue dubitative du personnage de gauche le menton levé et la grimace (bouche tordue) affichée par son acolyte à la casquette. Leur tenue (casquette, pantalon et veste noirs, simples et classiques, sans doute leur tenue de travail) est différente et en réel contraste avec celle du jeune homme.

Bill Junior, la main sur la bouche, nous renvoie l'image de quelqu'un qui semble gêné ou inquiet.

Où se passe la scène ? Que se passe-t-il ?

La scène se situe sur la coursive d'un bateau amarré à quai. On aperçoit une barque au second plan sur la rivière (ou le fleuve) et une berge bordée d'arbres en arrière plan.

Un jeune homme en tenue de capitaine, une sorte de baguette entre les mains, semble avoir la tête coincée dans les cordages. Il grimace. Est-ce le même personnage que sur le premier photogramme ? Sa silhouette et sa jeunesse semblent bien les mêmes. Il a donc changé de tenue et d'environnement. Que peut-on dire de sa posture ? Cette position est-elle attendue pour un capitaine ? Quelle hypothèse pourrait-on faire ?

Où se passe la scène ? Quels sont les personnages en présence ? Quelle relation semblent-ils avoir ?

La scène se situe dans une pièce, sans doute une boutique de vêtements, une mercerie : on aperçoit un meuble de présentation avec des chapeaux posés sur la vitre et en dessous, des cravates et du linge plié.

On reconnaît bien le même personnage que sur la photo 1 (Notamment grâce à ses vêtements). Il est en compagnie d'une jeune fille (Kitty) qui lui tient la main. Ils semblent proches, peut-être amoureux... en pleine conversation intime. Le jeune homme a le visage très près de la chevelure de la jeune fille, comme s'il lui

parlait doucement à l'oreille. La jeune fille a les yeux baissés.

Où se passe la scène ? Que remarquez-vous ?

La scène se déroule dans une rue, devant une grande maison avec un balcon en bois et de larges fenêtres comme celles des saloons dans les westerns (architecture typique de la Louisiane et du Mississippi au début du 20ème siècle). Le sol est en terre battue, on aperçoit un bout de charrette, deux indices qui nous montrent bien que le film ne se déroule pas à notre époque.

Le personnage est, avec son corps extrêmement incliné, dans une position incongrue et inhabituelle. Pourquoi ?

Ici encore, on devine qu'il s'agit du même jeune homme en proie à une violente tempête de vent (chercher les indices). Il ne va pas tenir bien longtemps dans cette position !

2 DE RETOUR EN CLASSE, après la projection

APPROCHE SENSIBLE

Le rôle de l'enseignant consiste à accueillir la parole de l'élève sans donner son avis et sans projeter ses propres sentiments.

Faire verbaliser les élèves pour qu'ils puissent livrer leurs émotions, leurs ressentis, leurs points de vue :

- Qu'avez-vous vu ?
- Quels passages du film ont été perçus comme les plus forts ?
- Quels passages ou détails n'ont pas été compris ou ont fait peur ?
- Qu'est-ce qui a semblé curieux, étrange ?

L'évocation d'une scène peut également se faire par un dessin légendé et/ou d'un court texte racontant le passage choisi.

COMPREHENSION

- **Observations, recherches**

Des observations, des recherches pourront être faites et exploitées pour permettre la compréhension de l'histoire :

Le lexique :

- Les mots ou expressions qui pourront donner lieu à des définitions et à une utilisation en perception et en production par les élèves : cadet/aîné, cadet d'eau douce, bateau à aubes, steamer, chapelier, barbier, costume d'officier, bateleur, marinier, cyclone ...

Les personnages :

- Leurs descriptions physiques
- Leurs états d'âme
- L'évolution de leurs relations au cours de l'histoire

Le temps du récit :

- La durée de l'histoire, le compte à rebours
- La chronologie des actions du film
- La trame narrative

Les lieux du film :

- Repérage des différents lieux : le Mississippi, la gare ferroviaire, la ville, chez le barbier, chez le chapelier, la prison
- Description possible des lieux, évocation des impressions données par ces lieux...

Une époque :

- De l'histoire
- De l'évolution du cinéma, à cette époque : le muet

Le genre cinématographique :

- La comédie burlesque

DES PRATIQUES, après projection

- **Education civique et morale**

- ❖ **Débattre autour des messages véhiculés dans le film.**

- **Steamboat Bill Junior : une personnalité qui se révèle, un récit initiatique,**

Le film pourrait s'apparenter à un récit d'apprentissage et d'initiation. Apprentissage, si l'on considère qu'au dénouement, Junior est capable de piloter le steamer avec une précision de vieux loup de mer notamment quand il éperonne la prison flottante dans laquelle son père risque de mourir noyé. Initiation, si l'on observe l'itinéraire que parcourt ce jeune homme. Dénigré par son père dès le début du film, Steamboat Bill Jr mettra en évidence ses qualités qui étaient en veille jusqu'à la tempête. A la fin du récit, Junior sauve sa douce, son père, son futur beau-père et va même jusqu'à repêcher un prêtre pour qu'il célèbre son mariage à venir. En bref, ce fils est devenu l'homme que son père souhaitait. Steamboat Bill Jr ne manque pourtant pas de qualités mais son manque d'assurance les efface durant une partie du film. Dans un environnement humain hostile, difficile de faire ses preuves... Mais en luttant seul contre les éléments, la réussite est complète ! A la fin du film, il a réussi à conquérir sa propre estime et le respect de son père.

- **les relations sociales : riches et pauvres,**

J.J. King et Steamboat Bill : J.J. King est le riche propriétaire d'un nouveau steamer flambant neuf et une compétition farouche l'oppose à Steamboat Bill, chacun se disputant le monopole de la rivière.

Cette rivalité est exacerbée quand leurs enfants respectifs tombent amoureux. Tout au long du film, dans une grande rivalité sociale affichée, les deux pères s'emploient à séparer les jeunes gens. Aucun des deux n'accepte en effet que son rejeton puisse être amoureux de celui de l'autre.

- **la relation père-fils, père-filles.**

• Arts Visuels

Analyser des images du film pour découvrir et comprendre quelques notions de la grammaire cinématographique :

❖ Découvrir les caractéristiques du film burlesque

Le registre burlesque (de l'italien *burlesco*, venant de *burla* « farce, plaisanterie ») est fondé sur l'utilisation abondante d'effets comiques. Les films burlesques créent un univers dominé par l'absurde et le non-sens. Contrairement à la comédie qui joue avant tout sur les allusions ou quiproquos d'une situation réaliste, le burlesque, lui, se construit sur la succession d'évènements rocambolesques, insistant sur l'outrance et la crudité des gags. Fondamentalement destructeur, ce genre parodique ne respecte rien, et c'est à travers ce chaos comique et insensé qu'il cherche à provoquer l'éclat de rire plutôt que le sourire du spectateur.

Une des caractéristiques du burlesque est aussi la simplicité du scénario, ce qui donne naissance à des films essentiellement visuels, s'attachant plus particulièrement à montrer plutôt qu'à tenter de raconter comme le fait très bien Chaplin dans ses films (de 1910 à 1930) lorsqu'il exécute des acrobaties physiques, des poursuites frénétiques ou encore lorsqu'il se retrouve dans des situations à la limite de l'absurde.

Quelques registres de gags employés dans le burlesque

. **Slapstick** : farces visuelles rapides souvent teintées de brutalité physique (tartes à la crème, coups de pied aux fesses, chûtes, ...)

. **Running gag** : farce répétée à plus de deux reprises et qui est toujours de plus en plus drôle (en principe)

. **Keystone Kops** : caricature de policiers stupides qui poursuivent le héros.

🎬 On pourra travailler avec les élèves sur les extraits suivants en analysant le ressort comique de chacune et en essayant de les classer dans les catégories précédemment présentées

🎬 Jouer avec des situations burlesques

L'humour burlesque a pour ressort principal la motricité des acteurs. C'est un cinéma du mouvement corporel par excellence.

- Dans un premier temps, nous vous proposons de travailler sur la marche : lente, rapide, à grandes enjambées, traînante, élastique....

- Dans un second temps, nous vous proposons de "jouer" certaines situations

Déroulement :

- tirer au sort un des "petits papiers" (situation particulière);
- chercher individuellement comment mimer la situation proposée pour qu'elle soit drôle ;
- délimiter une scène et la présenter au groupe : penser à travailler son entrée sur scène, la mise en situation et la « fin » ;
- cerner ensemble tout ce qui est drôle et pourquoi ;
- améliorer les scénettes si nécessaire en prenant en compte les remarques faites ;
- après avoir sélectionné les réponses corporelles les plus pertinentes, retravailler celles-ci par deux : un élève qui mime et un qui fait les bruitages avec sa bouche, un objet ou un instrument.

❖ Le rôle du cadrage

Alors que les scènes burlesques qui mettent en jeu tout le corps et les déplacements des personnages (chutes, poursuites, pantomimes, ...) sont filmés en plan moyen, Les scènes d'émotions, traduites principalement par les expressions du visage et du haut de corps (buste, bras, mains, ...), sont filmées en plan rapproché et en gros plan, le réalisateur en rapprochant le spectateur de l'acteur crée entre eux une intimité propice à la communication des émotions.

🎬 On travaillera avec les élèves sur les différents plans et cadrage utilisés par le réalisateur en les mettant en relation avec ses intentions :

❖ La notion de mouvement

Rappelons tout d'abord que l'enregistrement visuel du mouvement est ce qui constitue l'acte fondateur de l'invention du cinéma.

Lorsqu'on parle de mouvement au cinéma ou en vidéo, il faut distinguer les deux aspects qui sont à la base de tous les mouvements.

- ✓ les mouvements qui se produisent dans l'image (mouvements des objets ou/et des personnages devant la caméra) = **mouvement interne**
- ✓ les mouvements de la caméra, elle-même. = **mouvement externe ou mouvement de caméra**

Dans les mouvements internes nous pouvons faire plusieurs distinctions :

- ✓ les mouvements de la "figure" (ou sujet principal)
- ✓ les mouvements qui se produisent dans le "fond" (sujets secondaires).

Dans les mouvements externes, deux types principaux de mouvements sont à la base de tous les autres : le travelling et le panoramique.

- ✓ Dans un **travelling**, la caméra se déplace tout en conservant son axe d'orientation. Le travelling peut se produire dans les trois dimensions de l'espace (haut-bas ; gauche-droite ; avant-arrière).
- ✓ Dans un **panoramique**, la caméra pivote sur elle-même mais elle ne se déplace pas. C'est un mouvement circulaire qui ne concerne que deux dimensions de l'espace (haut-bas ; gauche-droite).

Le mouvement peut également être construit par le montage : Le montage est utilisé comme une forme expressive qui rythme la séquence.

Faire repérer les plans et les changements de plans Pour chaque plan faire repérer l'emplacement de la caméra, si elle est fixe ou en mouvement. Si la caméra est en mouvement repérer la nature du mouvement : travelling, panoramique

• Education musicale

❖ Le son

Indiquer aux élèves qu'au début, le cinéma était muet. La technique ne permettait que d'enregistrer une succession de photos, mais pas d'enregistrer le son.

Le premier film parlant «Le chanteur de Jazz» a été réalisé en 1927.

Cependant, amener les élèves à faire remarquer deux choses:

- si le film vu est muet (les personnages ne parlent pas), le film est sonorisé (une musique, qui n'appartient pas à l'histoire, est placée sur le film). Cela renvoie à un élément de l'histoire du cinéma muet : les films étaient projetés dans une salle et généralement, un pianiste accompagnait ces films. Cela avait pour but, en partie, de couvrir le bruit du projecteur de cinéma. Par ailleurs, très souvent, une personne racontait l'histoire ou lisait les « cartons ».

- Les «cartons». Ces écrans noirs permettaient de placer par écrit des éléments de l'histoire, des dialogues..., toutes informations utiles à la compréhension de l'histoire.

- **Dire - Lire - Écrire**

- ❖ **Lire et écrire des cartons**

- Analyser l'utilité des cartons dans le cinéma muet : ils racontent ce que l'image ne peut raconter, apportent des précisions temporelles, ...
- Repérer les blancs de la narration et les autres implicites et écrire des cartons qui explicitent la situation, les dialogues...
- On pourra par exemple travailler sur ce que pensent les personnages.

- ❖ **Ecrire des dialogues**

Imaginer des dialogues entre les différents protagonistes.

Possibilité de les enregistrer ou de les dire en même temps que la projection du film. On pourra par ce biais aborder le doublage des films et l'exercice de la postsynchronisation.

- **Education physique et sportive**

- ❖ **S'exprimer avec son corps**

Travail autour du mime en arts visuels et en EPS, employer le langage du corps pour faire rire ou pour émouvoir. Les élèves pourront se photographier ou se filmer en coupant le son. Un lien peut être effectué avec l'expression théâtrale et les arts du cirque.

- ❖ **La Silhouette burlesque**

Charlie Chaplin

Laurel et Hardy

Proposition	Références artistiques	Objectifs	Notions	Matériel
Drôle de silhouette		Inventer un personnage burlesque ayant une silhouette est très lisible	Ligne Lisibilité Attribut	- silhouettes de personnages burlesques - feutres noirs ou gouache noire

Déroulement :

- 1- Regarder un extrait de film burlesque (ou à défaut une image). Décrire le personnage pour mettre en évidence le fait qu'il a des attributs et une silhouette très caractéristique.
- 2 - Associer chaque silhouette (ci-dessus) au personnage correspondant.
- 3 - Eventuellement, jouer à faire des ombres chinoises pour lister les vêtements, les objets et les coiffures qui permettent d'avoir une silhouette reconnaissable.
- 4 - Dessiner « son personnage burlesque », lui donner un nom.
- 5 - Vérifier la lisibilité de sa silhouette

Lister les caractéristiques physiques, vestimentaires posturales ainsi que les attributs qui aident à donner une silhouette identifiable à un personnage.

3 RESSOURCES – SITOGRAFIE

<http://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/arts-culture/spip.php?article692>

Ecole et Cinéma 63 - Ciné Parc/ Bureau Art & Culture - octobre 2018

https://edu1d.ac-toulouse.fr/politique-educative-31/arts-et-cultures/files/Pre%CC%81sentation_Cadet-deau-douce.pdf