

LE CAMERAMAN BUSTER KEATON

Auteur :
Laure Lemarquis
Contact :
lemarquislaure@yahoo.fr

L'ÂGE D'OR DU BURLESQUE

Le burlesque :

- vient de l'italien « Burlesco », ou « Burla », la farce

Décalage entre grandeur et petitesse :

- physique : opposition Fatty / Keaton ; Laurel / Hardy
- morale : personnage doux, efféminé, candide / arriviste, manipulateur, méchant
- rapport à l'environnement : personnage inadapté pour affronter le monde, seul dans la ville, dans des paysages déserts, ou au contraire écrasants de monde

L'ÂGE D'OR DU BURLESQUE

- ◉ Déjà présent dans le théâtre : décalage entre le comique et le lyrique ou le tragique ou pathétique
  - L'école des femmes
  - Rabelais et Gargantua
- ◉ Héritage de la *comedia dell'arte* :
  - comique physique (cf. mime)
  - personnage seul
  - masque (cf. l'homme qui ne rit jamais)

LE SLAPSTICK

- ⊙ Littéralement, le coup de bâton.
- ⊙ Cops comedies : le policier tient un rôle central dans le burlesque. Personnage récurrent, qui personnifie le coup de bâton, la violence physique faite au personnage, souvent de manière injustifiée.

LE SLAPSTICK

- ◉ Dénué de logique psychologique, le gag repose sur un comique physique et violent. Il montre des chutes, des bagarres, des poursuites, des chocs... Les corps, comme les objets, sont brutalisés.

- ◉ Coup de bâton qui traverse les films burlesques, mais long héritage (cf. guignol, Molière)

LES MAÎTRES DU SLAPSTICK

LES MAÎTRES DU SLAPSTICK

L'arroseur arrosé : les frères Lumière, 1895 (Keaton est né en même temps que le cinéma)

Max linder : Son jeu et ses inventions à la naissance du burlesque ont ensuite influencé la création du personnage de Charlot

L'HÉRITAGE BURLESQUE

LE BURLESQUE : UNE SUITE DE GAGS

Le burlesque échappe aux règles de la narration classique :

- suite de gags qui jouissent chacun d'une parfaite autonomie et qui ne s'inscrivent pas dans une stratégie narrative globale.
- Surtout dans les courts métrages, l'histoire constitue un prétexte pour la liaison entre les gags.

L'un des fondements du comique burlesque réside dans le rythme :

- Celui-ci résulte du timing dans le jeu de l'acteur (le bon geste au bon moment) et du montage.
- Les courts métrages sont souvent frénétiques.

Grande place accordée à l'improvisation

LE BURLESQUE : UNE SUITE DE GAGS

- ◉ Les longs métrages, au contraire, installent nécessairement des temps de pause. Ils font alterner accélérations et moment de répit. Le rythme y est plus mesuré.

Exemple dans Le Caméraman :

- Keaton attend l'appel de Sally (figé)
- Course dans les escaliers pour prendre l'appel
- Course à travers la ville pour arriver chez Sally
- Attente au milieu du harem
- Course pour échapper à la marâtre
- Promenade tranquille avec Sally
- Etc...

LES EFFETS COMIQUES

○ Matière comique élémentaire :

- chutes, grimaces, et autres jeux de scène : incidents disponibles dans la nature.
- Rire provoqué par un réflexe purement mécanique et non une adhésion intellectuelle.

○ Exemples :

- personnage glisse et tombe (de préférence dans la boue)
- Lit son journal en marchant et tombe dans une bouche d'égouts
- Passe sous une échelle et reçoit un pot de peinture sur la tête

Effets comiques de base

LE GAG

Activité constructrice organisant les données du réel. Suppose un degré de préméditation incompatible avec la réalité.

Le rire est l'appréciation réfléchie d'une suite d'actions plus ou moins complexes distribuées dans le temps et étroitement liées entre elles, le comique naissant des rapports logiques qui réunissent ces actions.

Exemple : Passe à côté de l'échelle, mais reçoit quand même le pot de peinture sur la tête

Le rire naît non plus du pot de peinture tombant sur le personnage, mais de la raison pour laquelle le personnage le reçoit

Construction comique qui fait appel chez le spectateur à un raisonnement.

LE GAG

Construction classique en trois temps :

- Le personnage passe deux fois de suite sous l'échelle et reçoit un pot à chaque fois.
- La troisième fois, il lévite l'échelle, et reçoit le pot.
- Ou passe deux fois sans rien recevoir. La troisième fois, il constate son imprudence, évite l'échelle, et reçoit le pot.

Joue avec l'attente du spectateur en organisant le gag de manière à retarder le moment où cette attente sera satisfaite, soit à la tromper en substituant une chute imprévue à celle escomptée.

LE GAG

Le gag est donc un aménagement du temps, contrairement à l'effet, qui est immédiat.

- Le gag est un phénomène à la fois parasitaire et essentiel. Chaque gag interrompt l'histoire et en ralentit le déroulement.
- Keaton était convaincu de l'importance de l'histoire et de la nécessité d'un argument solide, sans aller au détriment du gag.
- Il a fait du gag un microcosme de l'action : la structure de ses gags fait écho à la structure dramatique de ses films : les gags racontent la même histoire que le film.

L'APPRENTISSAGE DE BUSTER

Le vaudeville

Fatty Arbuckle

Improvisation, stoïcisme, rythme, technique physique

LA MARQUE FATTY ARBUCKLE

Les personnages

- Fantoques, marionnettes
- Tous les acteurs sautent, gesticulent, grimacent constamment

L'intrigue

- Inexistante, toute notion de construction ou de progression narrative fait défaut (pas de rapport entre les deux bobines)

Les effets

- Relèvent le plus souvent d'une grossièreté énorme
- Aucun effort n'est fait pour les justifier logiquement

LA MARQUE FATTY ARBUCKLE

Le rythme

- Si le film est néanmoins bon, c'est grâce au rythme qui emporte tout, à l'abondance des trouvailles qui compense leur lourdeur, ballet acrobatique de haute précision, mouvement brillamment orchestré.

LE STYLE KEATONIEN : LES PREMIERS COURTS

Dès ses premier courts métrages, sa marque :

- Ne cherche pas à imposer un personnage (contrairement à Fatty, ou au Tramp de Chaplin)
- L'homme qui ne rit jamais

LE STYLE KEATONIEN : LES PREMIERS COURTS

Sujet, cadre, rythme, structure : à chaque fois différent

- one week : exploite toutes les possibilités catastrophiques d'un objet construit par le héros
- Neighbors : suite frénétique de gags
- The frozen north : parodique, fantastique et surréalisant
- The goat : pratiquement qu'une longue poursuite

Le cadre change

- sud virgignien
- petite ville anonyme
- Océan
- plaines de l'arizona
- Montagnes du Kentucky
- vallée du mississippi
- rues de new york et Conney Island...

Inspiration fantaisiste, voire fantastique, onirique

- à la fin de Hard luck, keaton traverse la terre de part en part et se retrouve en chine
- dans blacksmith, fait tenir une voiture en équilibre dont il vient de détacher une roue en raccrochant le un ballon rouge à l'essieu
- dans Balloonatic, son canot à rame s'envole dans les airs...

LA MISE EN SCÈNE CHEZ KEATON :

« NE PAS TRICHER AVEC LE SPECTATEUR »

Refuser le trucage

Le vide et le plein

Plan éloigné

Pas de fragmentation
des plans

Utilisation fréquente
du travelling

Pas d'effets de
montage

LES PERSONNAGES DU CAMÉRAMAN

LUKE SHANNON

Personnage-moule assez-neutre :

- le héros du film n'a pas la totale originalité de ceux de *Our hospitality*, *the navigator*, ou *the general*, qui se définissent par une action physique soutenue, complexe et conquérante.

Personnage inadapté (au départ en tous cas) :

- hors du temps (pas au fait des évolutions modernes, notamment par rapport à son métier)
- dans la contemplation et non l'action (tintypes, premier contact avec Sally)

LUKE SHANNON

Personnage maladroit, dominé, en retrait, qui subit souvent :

- la foule
- le rejet de la MGM
- son compagnon de cabine
- son concurrent en amour
- le sauvetage final

Se retrouve souvent à l'extérieur :

- barrière à la MGM
- Bus
- Voiture
- cercle de jeunes gens à la piscine

Souvent à la limite du ridicule

LUKE SHANNON

Sa motivation : conquérir Sally.

N'a pas d'ambition personnelle.
Ses actions sont uniquement
motivées par son amour, sinon se
contenterait très bien de sa
situation.

SALLY

Est dans le monde, mais ne représente pas le monde agressif.

Au contraire, est maternante, et essaie de former Luke au monde.

Mais pour la séduire, Luke doit réussir : elle attend qu'il fasse ses preuves pour être conquise (preuve de compétence technique, et preuve morale).

SALLY

Elle est prête à se compromettre pour lui

Elle a du coeur

Elle ne ressemble pas aux personnages féminins keatoniens (cf. la horde de femelles agressives du foyer de jeunes femmes, ou la figure castratrice de la surveillante)

HAROLD STAGG

Le concurrent direct : est un professionnel reconnu, intégré, riche, courtise Sally de manière agressive

Incarné l'agressivité du monde extérieur, de toute la MGM, n'a aucune morale, égoïste, prêt à tout pour arriver à ses fins

Met consciemment des obstacles sur la route de Keaton (le fort qui rejette le faible)

LE POLICIER

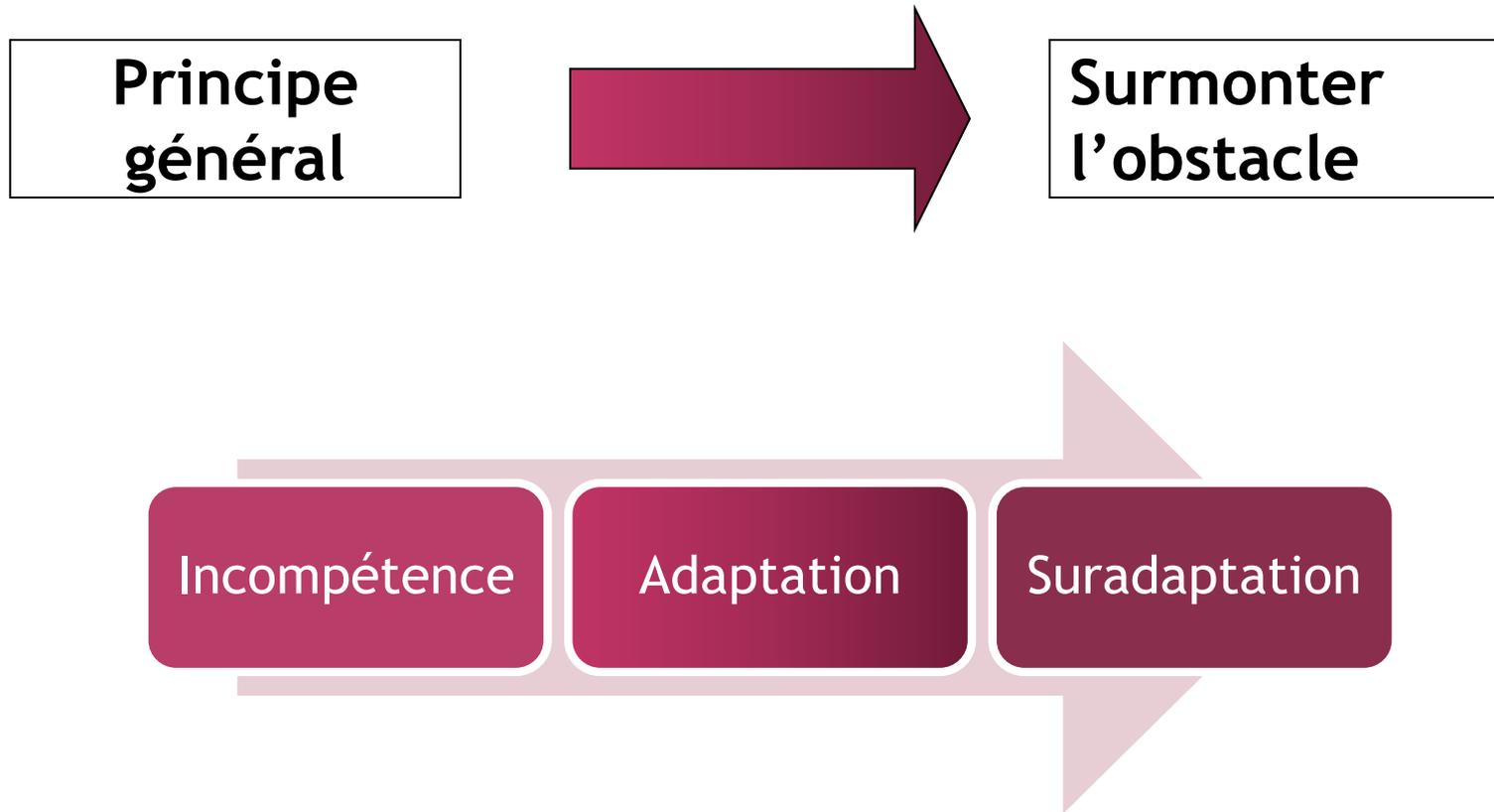
Personnage inévitable du slapstick

Incarné lui aussi l'agressivité de la société, de ses institutions, en persécutant gratuitement Keaton*

Source de comique assez basique (burlesque « primaire »), mais aussi gag, lorsqu'il surgit à la fin et sauve Keaton, qui lui tombe dans les bras !

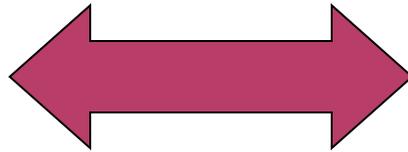

LA STRUCTURE NARRATIVE

LA SYMÉTRIE

Scène
d'introduction

Scène de
conclusion

LIGNE DRAMATIQUE

Pas de profonde nécessité de chaque scène

Longue digression centrale

Scènes gratuites dramatiquement et psychologiquement

Prétextes à une succession de gags

Conney Island

Cinéaste

Tintype / caméraman

LE DÉNOUEMENT : L'ART DE LA SUBSTITUTION

Interchangeabilité : thème majeur dans l'œuvre de Keaton (objet A passe dans les mains de B, puis redevient la propriété de A)

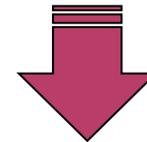
Convict 13 : un bagnard échange ses vêtements avec Keaton, qui les échange avec un gardien

One Week : tous les éléments de la maison démontable sont intervertis

The High Sign : revolver remplacé par une banane

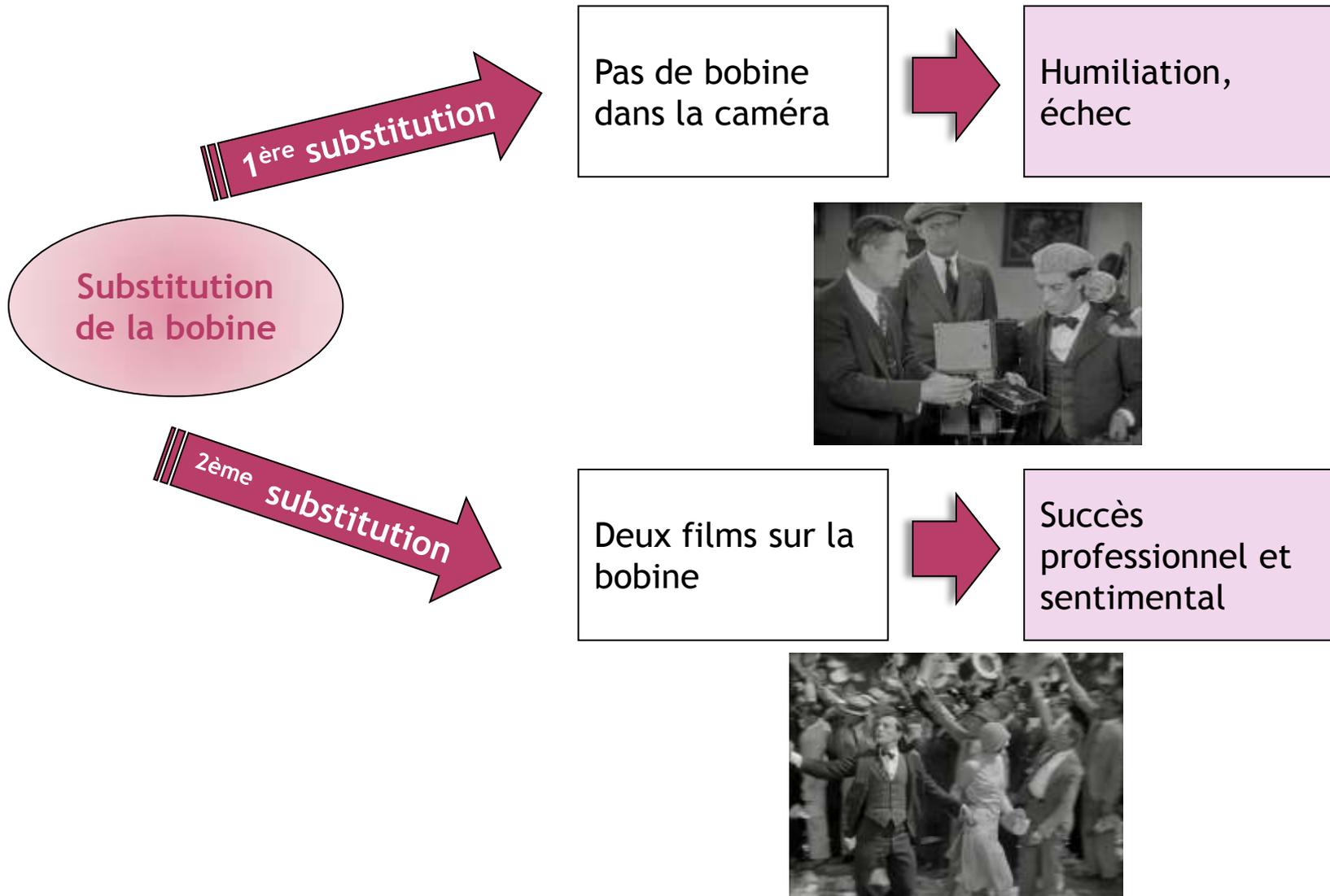
Structure
même du Gag

Amène un
retournement

LE DÉNOUEMENT : L'ART DE LA SUBSTITUTION

LE DÉNOUEMENT : L'ART DE LA SUBSTITUTION

Image projetée chez MGM

Image filmée

L'ARGENT ET LA VISION SOCIALE

Le succès de l'histoire d'amour est corrélé à la réussite sociale de Luke

- doit s'intégrer dans la société MGM
- pour faire ses preuves, il doit acheter une caméra (investir du capital)
- il doit casser sa tirelire pour emmener sa belle en promenade
- elle le fait dépenser encore plus (souhaite qu'il loue une balle)

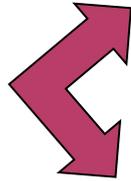
Finalement, c'est le talent qui l'emporte

- il apprend à maîtriser sa machine
- il fait preuve d'un incroyable courage pendant le tournage
- il sauve Sally de la noyade (intégrité morale)
- il est reconnu publiquement comme le meilleur, un fête va être donnée en son honneur
- Sally peut donc l'aimer

LE CINÉMA

Le cinéma

Outil à maîtriser pour
arriver à ses fins

Pas de statut privilégié

Les trois stades du cinéma

Image fixe,
documentaire

- Première images documentaires et observatrice du cinéma (cf. le train entre en gare, Lumière)
- Tintype : image fixe, portraits.

Expérimental

- Expérimental : manipulation de la pellicule, trucage.
- Introduit le fantastique, le non réalisme (cf. Méliès)
- Cuirassés voguent sur la Vème avenue (superpose à son insu et par maladresse)

Mise en scène

- Variété des plans, direction d'acteurs, montage.
- Guerre des tongs : met en scène une action réelle.
- Puis conception keatonienne : le plus important, c'est ce que fait Keaton devant une caméra. C'est quand elle n'est qu'accessoire, que pure captation, qu'elle est révélatrice, qu'elle transmet la vérité.

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

Monday morning.

Lundi matin.

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

'There'll be nothin' for
you! Beat it!'

Il n'y aura rien pour vous !
Déguerpissez !

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

'Randall talking. This Chinese celebration may be interesting. Send a man down.'

La fête chinoise
risque d'être intéressante.

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

'Chinatown is celebrating
a holiday. It may be
worth taking. Go on
down.'

Il y a une fête à Chinatown.

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

'I'll make good this
time, Sally.'

Je ferai mieux cette fois, Sally.

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

'Now, see! You kill-a
de monk!'

Regardez ! Vous avez tué le singe !

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

'It's yours...you bought
it! Get it out of the
way!'

C'est le vôtre...
vous l'avez acheté !

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

'If the Wung Fa Tong
starts anything...you
know what to do!'

Si le Wung Fa Tong
tente quoi que ce soit,

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

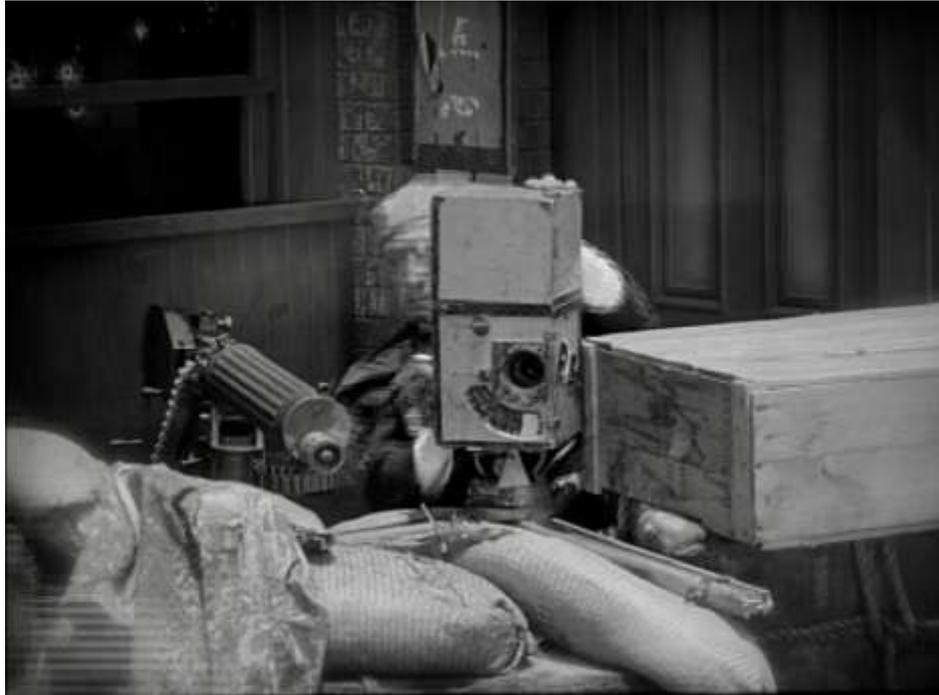
ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

'I took the whole
blamed war!'

J'ai filmé cette satanée guerre !

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

ANALYSE DE SÉQUENCE : LA GUERRE DES TONGS

