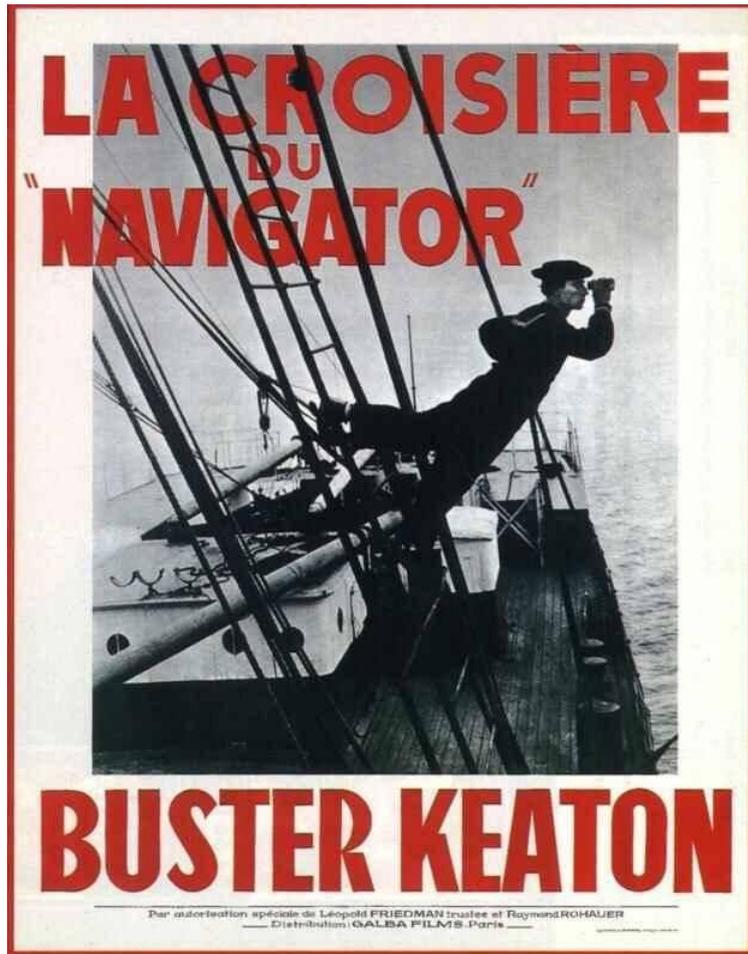

LA CROISIÈRE DU NAVIGATOR

Film de Buster Keaton – Titre original: The Navigator

Noir et blanc, muet

1924, Etats-Unis

60 minutes

L'HISTOIRE :

Rollo Treadway, riche héritier oisif, demande soudain la main de sa voisine Patsy O'Brien, autre riche héritière.

Devant son refus catégorique, il lui reste à utiliser seul les billets de bateau pour le voyage de noces. Il s'installe à bord d'un transatlantique dès le soir, mais se trompe de bateau et monte sur un certain "Navigator", dont le propriétaire n'est autre que le père de Patsy. Celui-ci est enlevé par de mystérieux espions. Alertée par ses cris, sa fille monte à bord du "Navigator", dont les espions coupent les amarres.

Dossier pédagogique Ecole et cinéma « La croisière du Navigator »

Conseillers pédagogiques Arts visuels et Education musicale

Inspection Académique du Rhône

Au matin, les deux jeunes gens se retrouvent seuls sur ce paquebot à la dérive et commencent à se débrouiller seuls dans la vie quotidienne, non sans mal.... Quelques semaines plus tard, à l'aide de poulies, de leviers et de ficelles ingénieusement disposées, la cuisine, automatisée, est devenue confortable et la vie à bord s'est organisée.

Une île se profile à l'horizon, mais elle se révèle peuplée de cannibales. Pour effectuer une réparation à l'hélice du "Navigator", Rollo plonge en scaphandre tandis que les indigènes s'emparent de Patsy...

LE CINEMA MUET, QUELQUES REPERES :

- 1895 : invention du cinéma
- années 1920 : apogée du cinéma muet
- 1927 : premier film parlant : « Le chanteur de Jazz »
- 1935 : premier long métrage en couleur Becky Sharp

Cf. doc. Éducation musicale "Le son aux premiers temps du cinéma".

BUSTER KEATON :

Joseph Frank Keaton (1895 – 1966) est américain, et commence au music-hall dès l'âge de 4 ans dans un trio comique avec ses parents. Il entre dans le cinéma burlesque en 1917, aux côtés de Roscoe « Fatty » Arbuckle , avec qui il reste partenaire à l'écran jusqu'en 1920. Dans les films de Fatty Arbuckle on tombe sans arrêt, et Keaton travaille sa gestuelle, ses contorsions, ses acrobaties, et développe un art de la chute, qu'il mettra en valeur dans le reste de son œuvre : Keaton jouera sur un contraste très fort entre le haut et le bas du corps. Le visage reste impassible, regard fixe et décidé, et en bas le corps en constante agitation.

Sa carrière en solo dure une dizaine d'années, de 1920 (La Maison démontable, One Week) à 1929 (Le Figurant, Spite Mariage). En 1928, il signe un contrat avec la MGM et perd le contrôle sur la mise en scène de ses films.

Le passage au cinéma parlant correspond à la fin de sa carrière, même s'il tourne dans des films parlants jusqu'à la fin de sa vie.

AVANT LA PROJECTION

Préparer les élèves à la projection :

Attitudes, règles de vie :

Lorsque c'est la première projection et pour certains élèves leur première rencontre avec le cinéma, on peut leur demander quelle est leur représentation du cinéma, ce qu'ils imaginent, ce qu'ils savent.

Rappeler quelques règles de spectateur.

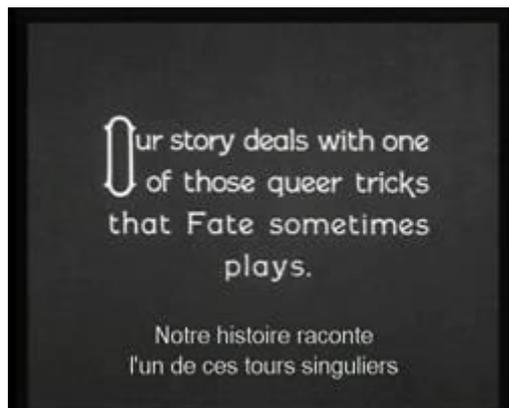
Expliquer pourquoi on va au cinéma avec l'école : on est dans le cadre d'un apprentissage et non pas d'une sortie familiale.

« Mise en appétit » par rapport au film que l'on va voir sans pour autant dévoiler le contenu.

Compréhension du contexte :

L'introduction de ce film muet est un peu difficile à comprendre pour des élèves non-lecteurs. En effet, l'intrigue est présentée grâce aux cartons. **Voir doc « Cartons »**

- Regarder ensemble le premier carton du film

Description d'un carton :

Fond noir, texte écrit en blanc

Texte écrit en anglais

Sous-titrage en français

- Le texte écrit sur les cartons du début du film :

Notre histoire raconte un de ces tours singuliers que joue parfois le destin. Personne ne croirait par exemple que la vie de deux jeunes américains puisse être chamboulée par une drôle de petite guerre entre deux pays minuscules situés de l'autre côté de l'océan. C'est pourtant ce qui arriva. Les espions des deux pays rôdaient dans un port du pacifique, chacun cherchant à éviter que l'adversaire ne se ravitaille : « L'ennemi vient d'acquérir un paquebot, le Navigator,

Le voilà, il est de notre devoir patriotique de détruire ce vaisseau. Nous larguerons ses amarres cette nuit, avant que le nouvel équipage ne monte à bord, le vent, la marée et les récifs feront le

reste. »

Le riche armateur qui vient de vendre le Navigator et sa fille.

Rollo Treadway, héritier de la famille Treadway, preuve vivante que tout arbre généalogique est pourvu d'un gland.

Lire le texte aux élèves

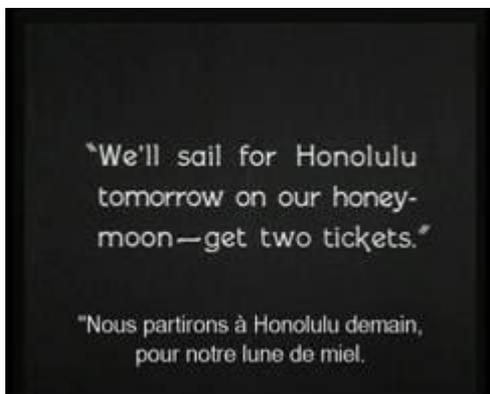
Vérifier ce qu'ils ont compris

Repérer les mots inconnus et expliciter le vocabulaire, établir un lexique

Expliciter l'intrigue

Repérer les personnages

Travailler plus spécifiquement à partir des cartons suivants :

Un cahier-mémoire peut être réalisé avec les élèves :

Garder une trace de ce qui a été vu et vécu peut être envisagé soit sous la forme d'un cahier « de Cinéma » spécifique, soit faire partie d'un cahier-mémoire dans le domaine plus général de l'enseignement artistique et culturel, c'est témoigner du **parcours artistique et culturel de l'élève.**

Le cahier-mémoire peut regrouper des photos, des affiches, des images des films ; des traces écrites liées à leurs remarques, leurs ressentis, des textes, des dessins et toute trace liée à l'exploitation du film en classe.

Dossier pédagogique Ecole et cinéma « La croisière du Navigator »

Conseillers pédagogiques Arts visuels et Education musicale

Inspection Académique du Rhône

Plusieurs entrées sont possibles :

A partir du TITRE :

- Formuler des hypothèses de récit à partir du titre
- (Les hypothèses seront à valider ou non après la projection)

Le titre contient un mot en anglais « Navigator », premier indice sur l'origine du film.

Est-ce une erreur ? Pourquoi « Navigator » et non « Navigateur » dans un titre en français ?

Expliciter le terme de « croisière » : qu'est-ce qu'une croisière ? Qui en fait ?

A partir de L'AFFICHE DU FILM :

Lecture sensible de l'affiche :

Formuler des hypothèses de récits, de genre filmique

Formuler des ressentis, des souvenirs évoqués par l'affiche.

► *Il s'agit d'une situation d'expression*

A partir de LA BANDE SONORE DU FILM :

Écoute sensible du générique : cf. doc. "Musique générique" (CD pl 01)

Apprentissage de la chanson "Row your boat" – cf. doc. "Row your boat Fiche d'apprentissage" (CD pl 02 et 03)

Réécoute du générique : repérer la citation de *Row your boat*

Écoute sensible d'autres extraits : faire des hypothèses de récit (CD pl 04), décrire les atmosphères (CD pl 05, 06) Cf. doc. "Ne me laisse pas toute seule"

Préliminaires pour mieux comprendre le film

Le début du film présente une situation complexe pour des élèves de cycle 2, qui est décrite par des cartons qui défilent assez vite (les élèves n'auront pas le temps de lire).

Il paraît nécessaire de présenter ces cartons en classe avant la projection et d'expliciter la situation. (Jusqu'au départ nocturne du « Navigator »)

PENDANT LA PROJECTION

Il est possible mais pas indispensable, de donner une consigne aux élèves, par exemple :

- repérer des passages sonores : à quel moment la chanson "Row your boat" est-elle donnée à entendre ?
- repérer les personnages principaux

APRES LA PROJECTION

DES SITUATIONS DE RECEPTION :

1) APPROCHE SENSIBLE DE L'ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE :

Très rapidement après le film, faire verbaliser les réactions des élèves.

► Des situations d'EXPRESSION

Où l'on va livrer ses émotions, ses ressentis, son point de vue.

- A-t-on aimé ? Pas aimé ? Pourquoi ?
- A-t-on trouvé le film drôle ? Long ?
- A-t-on eu peur ? A quel moment ?
- Qu'est-ce qui nous a semblé curieux ou étrange dans le film ?
- A-t-on pensé à des situations de notre vécu ? A des situations vues à la télévision ? A des histoires connues ? A d'autres films ?
- Que pense-t-on de l'attitude des 2 héros ?

Autour des thématiques abordées par le film :

- Le rire et la peur
- Les stéréotypes (cannibales)
- La richesse
- Le vraisemblable et l'invraisemblable

2) APPRENTISSAGES A PARTIR DE L'ŒUVRE CINÉMATOGRAPHIQUE :

► des SITUATIONS D'APPRENTISSAGES où l'élève va repérer, analyser, identifier, comparer, trier des éléments :

LE RECIT :

Validation des hypothèses de récits :

Revenir sur les hypothèses de récits émises avant la projection, débattre et argumenter

Valider ou non ces hypothèses

- **La compréhension du récit :**

A l'oral : Revenir sur le récit

- Raconter, compléter, reformuler
- Citer les personnages, les lieux, les actions
- Se repérer dans la chronologie du récit
- Construire avec les élèves un résumé en mettant en lumière l'enchaînement des gags.

- **Les personnages du récit :**

- Les personnages principaux, les personnages secondaires :
- retrouver les noms des personnages (difficile) : Rollo Treadway, Patsy O'Brien
- Les décrire physiquement
- Imaginer leur personnalité
- Décrire leur attitude : en général, dans une situation particulière

Générique:

Buster Keaton (Rollo Treadway)

Kathryn McGuire (Patsy O'Brien)

Frederick Vroom (Mr O'Brien, le père de Patsy)

Noble Johnson (le chef des cannibales)

Clarence Burton et H.M. Clugston (les espions du prologue et les cannibales)

- **Les lieux du récit :**

- Une ville de bord de mer, des quartiers chics
- Un paquebot (ses différents espaces : pont, coursives, salles de réception, cabines, salle des machines,.....)
- L'océan Pacifique
- Une île
- Un sous-marin

- **Le temps du récit :**

- A priori quelques semaines (d'après les cartons)

ANALYSE DE L’AFFICHE :

Observation fine de l’affiche : comprendre les moyens plastiques utilisés pour produire les effets obtenus

Couleurs : contraste noir, blanc, rouge, etc.

Formes : lignes obliques en opposition au personnage, etc.

Matières : la photo dans l’affiche, etc.

// Avec les photos de Philippe Ramette

RETOUR SUR LA BANDE SON :

Écoute analytique du générique Cf. doc. "Musique générique"

Information pour les enseignants Cf. doc. "Le son aux premiers temps du cinéma" (résumé d'une interview de Martin Barnier, historien du son au cinéma. (DVD *Cinq burlesques*- Collection « Cour(t)s de cinéma » Scéren – CRDP Académie de Lyon)

ANALYSE DE SEQUENCES :

Les procédés burlesques :

La poursuite dans le bateau (+ répétition par les sauvages)

La bande son de la séquence de la poursuite : analyse musicale et liens avec la narration filmique Cf. doc. "Analyse séquence 5"

La maladresse : utilisation de synchronismes dans la musique Cf. doc. "Musique de muets – matériaux et procédés"

L'inadéquation : dans la scène du premier petit déjeuner, alternance de maladresse et d'inadéquation des moyens utilisés aux fins poursuivies (hachoir pour ouvrir une boîte de conserve, taille des couverts...)

L'alternance du comique et de l'inquiétant : analyse de la musique de la séquence "Ne me laisse pas toute seule" (les deux jeunes gens vont se coucher, mais ils ne s'endormiront pas tout de suite...) Cf. doc. "Ne me laisse pas toute seule"

Les codes du cinéma muet :

Les acteurs parlent
Présence de cartons
Rôle de la musique
Expressions du visage
Gestuelle
Importance du cadrage et de la composition des plans
Importance du montage
Privilège accordé à certains objets

Le LANGAGE CINEMATOGRAPHIQUE :

La notion de plan :

Les plans sont les différentes parties de l'espace d'un tableau, d'une image ou d'une représentation bidimensionnelle. Ils permettent de donner l'impression d'éloignement. Le premier plan est celui qui semble le plus près de notre regard. Le second plan est par définition celui qui se présente derrière le premier et ainsi de suite pour le troisième plan, le quatrième plan. Le dernier plan est appelé l'arrière-plan.

Au cinéma, un plan est une prise de vues sans interruption. Un plan ne dure généralement que quelques secondes et constitue l'unité de base du langage cinématographique. Différents plans sont assemblés lors du montage pour constituer une scène ou une séquence. Le plan-séquence peut néanmoins être beaucoup plus long et même très exceptionnellement couvrir toute la durée du film. Plusieurs techniques de plans sont envisageables pour parvenir à l'effet recherché.

La notion d'angle de vue :

Plongée, contre-plongée

La notion de champ :

Champ, hors-champ, contre-champ

La bande son :

Cf. doc. "Musique de muets – matériaux et procédés" :

- Le rapport son/image : musique in, off, hors-champ.
- Jeu de quizz : faire coïncider une musique avec une séquence
- Le même film, d'autres musiques

DES SITUATIONS DE PRODUCTION :

Les analyses réalisées à partir de l'image et du son sont des activités de réception, elles sont complétées par des activités de production (sonores, visuelles ou dans le domaine de la maîtrise de la langue)

DANS LE DOMAINE DE LA LANGUE :

- parallèle entre la façon dont les actions s'enchaînent dans le film et la façon dont on peut les enchaîner dans un récit (connecteurs, procédés narratifs, effet comique, situation initiale – résolution envisagée – aboutissement inattendu, ...)
- en utilisant la technique des cartons : décrire une situation, un extrait court, essayer d'écrire un déroulant de l'extrait afin de lui donner du sens.
- le vraisemblable et l'invraisemblable

DANS LE DOMAINE DES ARTS VISUELS :

- les objets détournés
- le noir et blanc – dégradés de gris
- la symétrie
- les plans
- le cadrage
- le mouvement
- l'accumulation

Le langage cinématographique :

Pour chacune des notions abordées :

- Collecter et classer des images fixes
- Dessiner une scène
- Atelier audiovisuel : avec la caméra ou l'appareil photo numérique, produire des images en fonction d'une notion étudiée

DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION MUSICALE :

Sélectionner une séquence et inventer une musique avec des matériaux divers : voix et bruits de bouche, percussions corporelles, corps sonores. Réinvestir ce qui a été constaté dans les phases analytiques : créer des atmosphères, introduire quelques synchronismes...

DANS LE DOMAINE DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :

Danse : travail sur le corps : le mouvement, les chutes, l'expression...

DES LIENS AVEC D'AUTRES PRODUCTIONS ARTISTIQUES

Quelques exemples :

Des liens chronologiques :

Des films muets :

« Cinq Burlesques » collection « Cour(t)s de cinéma » SCEREN

Architecture :

Le style art-déco (empire state Building inauguré en 1931)

Tony GARNIER – Le stade de Gerland achevé en 1920

Peinture :

Le surréalisme : voir dossier « l'art surréaliste » centre Pompidou

<http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-surrealisme/ENS-surrealisme.htm>

Des liens thématiques

Daniel DEFOE « Robinson Crusoë »

Jules VERNE « Deux ans de vacances »

Des liens notionnels

Le burlesque

Le registre burlesque (de l'italien *burlesco*, venant de *burla*, « farce, plaisanterie ») est un genre littéraire en vogue au XVIIe siècle. Le burlesque est caractérisé par l'emploi de termes comiques, familiers voire vulgaires pour évoquer des choses nobles et sérieuses. Le sens du mot a évolué au cours des époques et selon les arts concernés. « Burlesque » se dit aujourd'hui couramment pour désigner un comique exagéré, extravagant qui repose généralement sur un décalage entre la tonalité et le sujet traité dans un texte.

► *en littérature*

Dans la littérature française classique, le burlesque procède d'un décalage entre grandeur et petitesse. Le théâtre de Molière recourt fréquemment au burlesque. Le burlesque naît ainsi du décalage entre le comique et le lyrique ou le tragique ou pathétique. Le premier auteur à avoir utilisé le burlesque dans ses œuvres était Rabelais avec Gargantua.

► *- au cinéma*

Le burlesque est un genre cinématographique adapté du vaudeville et typique de l'ère muette (Charlot, Roscoe "Fatty" Arbuckle, Harold Lloyd, Buster Keaton) des années 1910 à 1930, mais n'y étant pas cantonné : certains films de Jacques Tati peuvent tout à fait être décrits comme essentiellement burlesques.

Le style et le ton

Le burlesque fait rire grâce à un comique de l'absurde et de l'irrationnel. Des événements extraordinaires ne cessent de faire irruption sans raison, dans le quotidien. La cohérence n'a jamais le temps de s'installer.

Le burlesque s'appelle aussi « slapstick », littéralement « coup de bâton ». Dénué de logique psychologique, le gag repose sur un comique physique et violent.

Le traitement

Le burlesque échappe aux règles de la narration classique. Il consiste en une 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

Les procédés :

Il existe un véritable répertoire de gags dans lequel réalisateurs et acteurs puisent toutes sortes d'idées comiques. Il arrive fréquemment qu'un gag passe d'un film à un autre. Le film burlesque repose, pour une large part, sur la personnalité de l'acteur qui impose un style, un profil de personnage et constitue la vedette. Lorsqu'il n'est pas lui-même le metteur en scène, l'acteur participe à l'élaboration du scénario et à la conception de la mise en scène. Le « slapstick » est souvent une œuvre collective.

Les gags à repérer dans les films burlesques :

- Les poursuites
- Les esquives
- Les rencontres inattendues
- Les impertinences
- Les répétitions
- Les maladresses
- Les chutes
- Les destructions
- Les effets de surprise
- L'inadéquation sociale
- Les bagarres
- Le jeu avec les caractéristiques physiques (tirer la barbe ...)
- Les mimiques

Quelques artistes du burlesque :

- Max Linder (1883-1925) acteur et réalisateur français. .
- Les Marx Brothers
- Charles Chaplin (1889-1977)
- Buster Keaton (1895-1966)
- Jacques Tati (1907-1982)
- Louis de Funès (1914-1983)

- Mel Brooks (1926-)
- Jerry Lewis (1926-)
- Pierre Richard (1934-)
- Pierre Étaix (1928-) acteur et réalisateur français

Un outil pour travailler à partir du genre burlesque

« Cinq Burlesques » collection « Cour(t)s de cinéma » SCEREN