

BILLY ELLIOT
Stephen Daldry 2000

ANALYSE D'UNE SEQUENCE

Séquences choisies: les séquences 24 et 25 (découpage du D VD)

Les deux séquences se suivent" la première est plutôt lente" très « chargée » en émotion" dans la séquence suivante" le rythme s'accélère: il s'agit d'une des séquences les plus dynamique~ du film. Le contraste entre ces deux séquences qui se suivent nous est tout de suite apparu comme étant important et intéressant à étudier avec nos élèves. C'est ce que nous avons retenu comme axe de travail.

Comparaison des séquences 24 et 25

Objectif de la séance: mettre en parallèle les différences entre ces deux séquences pour mieux donner du sens à certaines techniques cinématographiques.

Dans un premier temps" on passe les deux séquences aux élèves en leur posant les questions suivantes ou en leur demandant d'être attentifs aux points suivants : Compter les plans

Quelle séquence dure-t-elle le plus longtemps ?

Quelle est la séquence qui compte le plus de plans ?

Comment « suit -on » les personnages dans les deux scènes ? (bien suivre la narration) Où y-a-t-il le plus de mouvements de caméra ? (Dans quelle séquence ?)

On peut également demander aux élèves de repérer les transitions entre les séquences 24, 25 et 26. Plusieurs passages des deux séquences peuvent peut-être s'avérer nécessaires.

On proposera ensuite une mise en commun de ce qui a été repéré par les élèves.

Activité proposée: élaboration d'un tableau

	Séquence 24	Séquence25
Personnages présents	2	5
Les lieux	<i>gymnase</i>	<i>Gymnase, salle de bains, la chambre de la grand-mère, la chambre de Tony, la rue, la cuisine</i>
Les lumières	<i>Contre-jour</i>	<i>Variable selon les plans, les lieux</i>
Les couleurs	<i>Bleu, jaune</i>	<i>Variables selon lieux, plans</i>

Les lignes	<i>Tout est encadré, barré par des lignes : porte, grille, ring... (oppression, « emprisonnement » du monde dans lequel évolue Billy)</i>	<i>Plus de lignes (mettre en évidence, le côté liberté apporté par la danse)</i>
La bande-son	<i>Musique, arrêt musique, piano seul pendant la lecture de la lettre)</i>	<i>musique très rythmée : I love the Boogie</i>
La narration	<i>Très linéaire (même si Billy donne à Madame Wilkinson une lettre écrite dans le passé et normalement prévue pour que Billy la lise dans le futur, c'est à dire pour ses 18 ans)</i>	<i>Pas linéaire du tout (mettre en évidence le montage alterné gymnase / famille : c'est la musique qui pour une fois les « fédèrent »)</i>
Les plans	<i>30 environ en plus de 3 minutes</i>	<i>20 plans en seulement 1 minute 40</i>
La caméra	<i>Très peu de mouvements de caméra, elle est fixe la plupart du temps</i>	<i>Il y a davantage de mouvements de caméra</i>
Les angles de prises de vues	<i>Plongée, contre-plongée</i>	<i>non</i>

On peut ensuite essayer de mettre en évidence les transitions entre les scènes. La transition entre la scène 24 et 25 se fait sur le sourire de Billy. Celle entre les scènes 25 et 26 se fait avec la porte qui claque, la musique cesse, on pénètre à l'intérieur d'un nouvel univers : la maison de Billy.

En prolongement de la séquence, on peut repérer les autres scènes où le montage alterné a été utilisé

Analyse d'une séquence 2

BILLY ELLIOT
Stephen Daldry 2000

ASPECT SOCIAL / DOCUMENTAIRE
(Séquences : références du séquenceur DVD)

1- ANALYSE DE LA SEQUENCE 44 : INTRODUCTION

- Pourquoi le personnage dit-il : « Il n'y a pas de mine à Londres, » ?
- Où l'action du film se passe-t-elle ?
- Visualiser (carte) , éventuellement mentionner particularité de cette région du Nord-Est.
- Lien : Que se passe-t-il de particulier dans cette région (conflit, grève ...)

2- ANALYSE DE LA SEQUENCE 42 : ANALYSE DU CONFLIT

- Que se passe-t-il ici ?
- Qui sont les personnages ?
- Contre qui ?
- Pourquoi ?
- Depuis quand ?
- Motifs du conflit ?

Le père rejoint la mine

- Eventuellement, séquences 16 et 17 : infos à la radio
- Donner fiche élève / lecture du passage sur la grève.
- Passer séquence 20 (chez les wilkinsons)

3- EN QUOI LA MINE ET LA GREVE ONT-ELLES UNE INCIDENCE SUR LA VIE DE BILLY / SON QUOTIDIEN ?

a) Réponses possibles

- côté matériel : manque d'argent, chauffage, achats supérette ...
- gants du grand-père
- piano utilisé pour se chauffer
- bijoux vendus ...
- Maisons de mineurs

b) Dérives possibles

- a. violence
- b. alcoolisme

- c. Visionner une séquence pour illustrer ces différents points :
 - i. Ex : au début, Billy, qui se lève, prépare le petit déjeuner...
 - ii. ou Mme Wilkinsons chez Billy. N° 35 (DVD)

c) Comment peuvent-ils supporter ces difficultés ? Cet univers difficile ?

- d. Solidarité entre mineurs,
- e. Aide à Jackie, le père de Billy.

CONCLUSION

Est-ce pour autant un film documentaire ?

Non : ...

Quel est le rôle de ces informations ?

Arrière plan historique, social au service de la fiction.

AUTRES SEQUENCES INTERESSANTES :

- a. Habitat (19 et 20)
- b. Grève (16 et 20)

BILLY ELLIOT
Stephen Daldry 2000

Du préjugé au respect de la différence

Objectif :

- Faire repérer les préjugés que le film combat
- Faire découvrir le message du film.

Après la projection :

1) Demander aux élèves :

Quels sont les préjugés répandus que le film combat ?

Au préalable :

Définition du mot « préjugé » avec étude de la formation du mot (+ rappel sur le sens de « idée reçue » et de « cliché »).

→ Réponses attendues :

- « La danse, c'est pour les filles » / « La boxe, c'est pour les garçons »
- « Les garçons qui font de la danse sont des pédés »

2) Faire retrouver aux élèves les séquences dans lesquelles ces préjugés sont mis en évidence
(travail de mémoire)

→ Réponses attendues (voir livret page 8) :

- séquence 3 : la salle est partagée entre le cours de danse (= activité de filles) et la boxe (= activité de garçons)
- séquence 6 : Discussion entre Debbie et Billy → les préjugés de Billy lui-même (+ affiches en second plan avec lave-linge)
- séquence 7 : Billy cache ses ballerines et craint d'avoir l'air d'une gonzesse ».
- séquence 8 : le pianiste dit à Billy qu'il a « vraiment l'air d'un enfoiré ».
- séquence 11 : irruption du père au milieu du cours de danse
- séquence 12 : face à face du père et du fils → Billy explicite les sous-entendus du père sur l'homosexualité + rôle de la grand-mère.
- séquence 26 : Billy dit à Michaël : « On peut aimer la danse sans être pédé ».

3) Analyser quatre séquences pour montrer le retournement des points de vue de Billy et de son père (passage du préjugé à l'exaltation de la danse)

- séquences 6 et 12 pour montrer que Billy reprend l'argumentation de Debbie à son compte : il a vaincu ses propres préjugés.
- séquences 11 et 26 (le père surprend Billy et Michaël dans la salle de danse) : séquence 11 → le père emmène son fils
- séquence 26 → le père laisse son fils dans la salle de danse.
→ ce qui a convaincu le père, ce n'est pas le discours argumentatif (cf séquence 12) mais les actes (=la danse du fils) = révélation.

Du préjugé au respect de la différence 1

Remarque : la danse proposée est très virile, ce qui doit rassurer le père (auparavant consterné quand il surprend son fils avec son camarade en tutu).

+ voir aussi le gros plan de la séquence finale sur le dos musclé de Billy adulte.

4) Découvrir le message du film

Demander aux élèves à quoi sert le combat contre les préjugés dans le film.

→ Réponses attendues :

- ❖ Pour Billy : il va assouvir sa passion et se sortir de son milieu social.
- ❖ Pour Michaël : il va pouvoir assumer son homosexualité et quitter sa petite ville pour Londres (à la différence de son père)
- ❖ Pour le père et le frère de Billy : ils vont aller à Londres, accéder à un univers (théâtre, danse...) auquel ils n'avaient pas accès auparavant.

Bilan : combattre les préjugés, c'est accéder à plus de liberté, c'est assumer ses propres différences et accepter celles des autres.

Prolongements :

- Imaginez les monologues intérieurs du père quand il surprend son fils dans la salle de danse (séquences 11 et 26).
- Travail d'argumentation : Quels autres préjugés sexistes notre société véhicule-t-elle et comment peut-on argumenter pour les combattre ?
- Etude d'un extrait du Temps des secrets de Marcel Pagnol. (voir en annexe)

Du préjugé au respect de la différence 2

BILLY ELLIOT
Stephen Daldry 2000

Intégration dans une séquence pédagogique

On peut envisager d'intégrer l'étude du film dans une séquence sur l'Argumentation, la Poésie de la Résistance ou sur Antigone.

→ Dans les 3 cas, partir de la séquence n°12 dans le dossier (1er affrontement entre Billy et son père dans la cuisine)

I. Analyse de la séquence :

→ Partager la classe en 4 groupes : chacun observera :

- 1) le cadrage (plans ...)
- 2) les expressions du visage de Billy et son père
- 3) les paroles du père
- 4) les paroles du fils

→ Mise en commun (sous forme de tableau)

→ Éléments de réponse :

- 1) **Cadrage :** série de champ/contrechamp : face à face
plans poitrine - plans épaule
Billy → effet de zoom à mesure que la tension monte.

2) **Expressions des visages**

- caméra subjective (chacun est vu par l'autre : légère contre-plongée sur le visage du père/légère plongée sur Billy)
- Billy : naïveté feinte, résistance, agressivité ...
- Le père : crispation, colère ...

3) **Paroles du père :**

- forme déclarative, injonctive
- pas de vrais arguments, pas d'exemples non plus. Il vit sur des préjugés (« les garçons ne font pas de danse ») - Argument financier = « Je me crève pour payer... » - Difficulté à finir ses phrases – les insultes → violence verbale – A la fin, la force physique pour couper court.

4) **Paroles de Billy :**

- il tient tête, il pousse le père à s'expliquer, il finit par dire lui-même ce qui est implicite (« il n'y a pas que des pédés dans la danse »)
- forme interrogative → remise en cause des valeurs du père (« où est le mal ? » ...) ⇒ le fils résiste par le langage.
 - Noter que la caméra, à plusieurs reprises, est braquée sur celui qui écoute pour en observer les réactions (champ/contrechamp décalé par rapport à la bande sonore).

Bilan :

a) Difficulté à résoudre un conflit par la parole. Qu'est ce qu'argumenter ?

Intégration dans une séquence pédagogique 1

b) Situation de conflit et résistance de l'enfant face à l'adulte (cf Antigone face à Créon et les poètes de la Résistance)

II. Comparaison avec la séquence n°26 dans le dossier (Billy danse devant son père)

<p>Ressemblances</p> <ul style="list-style-type: none">- les personnages : père / filsun témoin-arbitre (Mickaël ↔ grand-mère)- la tension, le conflit	<p>Différences</p> <ul style="list-style-type: none">- le cadre favorable cette fois à Billy- cuisine fermée/gymnase spacieux, profond- couleurs (jaune/bleu)- présence du ring, symbole de la lutte- paroles /absence de paroles → l'expression passe par le corps. Que dit Billy à son père par cette danse ? → au début révolte (cf danse irlandaise → claquettes) puis affirmation de soi, enfin le bonheur lié à la danse. (éventuellement passer la scène avec le jury où Billy explique ce qu'il ressent : séquence n°30)
---	---

Conclusion : le père cette fois est convaincu par le langage du corps qui a pris la place des mots et qui lui est plus accessible.

III. Propositions d'activités

A. Suite à l'analyse de la séquence n°12 (voir ci-dessus) proposer un jeu théâtral qui permettra de formuler des arguments.

Modalités :

1. 2 groupes, l'un cherche les arguments du père, l'autre ceux de Billy.
2. mettre en scène le dialogue : les 2 groupes sont face à face et spontanément les élèves prennent la parole en s'avancant au milieu.

B. Développer à l'écrit le dialogue argumentatif entre Billy et son père

- C. « Vous avez été amené un jour à défendre quelque chose qui vous tient à cœur face à un adulte ». Racontez en insérant un dialogue argumentatif ou écrivez une lettre.
- D. Rédigez un poème ou une chanson engagée.

Intégration dans une séquence pédagogique 2

BILLY ELLIOT STEPHEN DALDRY 2000

LES PERSONNAGES

Billy et les autres personnages

1 – Billy et la famille

(pour présenter le personnage principal)

a) **Partir du générique : séquence 1 à 4**

b) Présenter la famille à l'aide d'un tableau

NOMS	
RELATIONS, liens familiaux	
FONCTION SOCIALE	
CARACTERE	

c) Quels sont les rapports entre les différents personnages ?

- L'enfant qui guide la grand-mère (et non l'inverse)
- Quel est le rôle de la grand-mère dans le film ?
 - ▶ Révéler Billy. « J'aurais pu être danseuse professionnelle. »
 - ▶ Liens avec la Mère : musique, danse ...
- Rapports : Père / fils.
- Billy, *il est au centre* + autres personnages.

2 – Billy et les autres personnages :

a) Quels sont les autres personnages ?

b) Qui sont-ils ?

- L'entraîneur de boxe
- Mrs Wilkinsons
- Debbie
- Mickaël
- Les danseuses
- Le Jury à la fin
- Mr Wilkinsons

- La petite fille seule dans la rue : symbole (elle ne change pas, n'évolue pas)
- c) Comment apparaissent-ils à l'écran la 1er fois ?
- d) Caractère ?
- e) Choisir 1 ou 2 personnages et travailler sur leur entrée, la mise en lumière.

Séquence 6

- Mrs Wilkinsons, sa voix d'abord, puis on la voit
- Mickaël
- a) Etudier leur 1ère apparition à l'écran.
- b) Etudier leur évolution : comment leur relation avec Billy évolue-elle ?

Elargissement : Les relations de Billy avec les jeunes de son âge ?

- Mickaël
- Debbie

3 – Etude de 2 relations particulières :

- a) Billy et son père
 - Scène d'affrontement dans la cuisine (18. chap 4)
 - Scène de « révélation » à Noël (40. chap 9)
 - Scène de complicité dans le cimetière
- b) Billy et Mrs Wilkinsons
 - Scène où elle observe sa jambe (7. chap 2)
 - Scène de la lettre (24. chap 6)
 - Scène de complicité : ils dansent (25. chap 6)
 - L'altercation (28. chap 6)
- Sur le pont : Le Lac des Cygnes

Prolongement : Etude des 2 familles

- Milieu différent : Maison (*extérieur, intérieur*)
- Ils ont une voiture, Billy va à pied.
- Composition des familles :

BILLY	DEBBIE
Père présent	Père absent (ivre)
Mère absente	Mère présente

Conclusion :

- Passage de l'affrontement
 - Avec son père
 - Avec son frère
 - Avec son professeur de boxe
 - Avec Mme Wilkinsons

- A l'apaisement grâce à la **Danse**, à la passion

BILLY :

- Facteur de cohésion : Tout tourne autour de lui, il fédère.
- Le Héros type (sans défauts)

LE CONTE / FABLE

Leçon : Apologie de l'épanouissement individuel malgré le poids social (qui repose sur un DON)

BILLY ELLIOT STEPHEN DALDRY 2000

PREPARATION A LA PROJECTION

Déroulé :

1. Image fixe + hypothèses
Expression libre des élèves
2. Séquence : générique → chambre (Billy et son frère)
3. Séquence : générique Tableau « où ? quand ? qui ? quoi ? »
4. Partie inférieure de l'affiche / parallèle avec 1 et 2
1. **Image fixe : celle de Billy sautant sur son lit.**
Expression libre des élèves : qui, quoi, où, quand
→ il est difficile de voir que Billy est dans une chambre et saute sur un lit
2. **Séquence générique = chambre**
 - a. **Manipulation de l'image :**
 - changement échelle (dimension de la chambre)
 - lit → trampoline
 - b. **Manipulation du son**
 - in de l'électrophone → off
 - in : audible par Billy
 - off : audible par le spectateur
 - c. **la gestuelle**
 - repérer les parties du corps en mouvement
 - d. **pourquoi ces manipulations ?**
 - rêve ...
3. **tableau : qui, où, quand, quoi**
 - a. **Qui ?**
 - Grand-mère
 - Billy
 - Fille
 - frère
 - b. **Quand ?**
 - 20ème (année 1984)
 - moment de la journée : le matin
 - époque de l'année : fin de l'été
 - c. **Où ?**
 - Durham (G. B.)
 - Chambre
 - Cuisine
 - Rue
 - Terrain vague (à détailler)
 - d. **Pourquoi ?**
 - 1984 (à expliquer aux élèves)

e. Quoi ?

- jeu d'enfant
- préparation du petit déjeuner
- recherche de la mamie
- course dans la rue + terrain vague
- « récupération » de la mamie
- auto-présentation de Billy
- image sur les policiers
- les deux frères dans la chambre

4. partie inférieure de l'affiche

- faire un parallèle avec l'image fixe et la première séquence

BILLY ELLIOT STEPHEN DALDRY 2000

Scènes de danse extérieures / intérieures

1 – (oral) Faire évoquer et classer les différents moments dansés.

- a) Scène dansée préférée par les élèves.
- b) Début de réflexion sur les types de scènes dansées (cours apprentissage / audition démonstration / expression spontanée) et sur l'utilisation de la musique dans ces scènes (Genre in ou off)
- c) Références culturelles : explication de l'histoire du Lac des Cygnes.

2 – Proposer une grille d'analyse plus précise après les avoir choisies (8 à 10 scènes) et revisionnées.

n° 10 – 14 – 15 – 19 – 25 – 36 – 39 – 40 – 46 – 56

Critères d'analyse :

- Le lieu
- Le type de danse (classique, traditionnelle, hip-hop, comédie musicale, instinctive)
- La musique
- Le public (Quel public ? Quel effet sur le public et sur le spectateur ?)
- Sens de la danse et sentiments exprimés

3 – Scènes de « contamination » de danse dans des scènes quotidiennes (jeu des acteurs + montage)

n° 1 (trampoline) – 2 (petit-déjeuner) – 7 (entraînement de boxe) – 25 (montage alterné) – 50 (père qui court)

4 – Analyse de la séquence 36

- a) Différents moments de la scène, en lien avec les lieux.
- b) Quel est le sens de cette scène et quels en sont les outils ? Comment affiche t-elle les propos de Billy devant le jury (« je disparaîs comme de l'électricité ») ?
 - Bien observer l'alternance d'enfermement et de liberté, de rage et de plaisir.
 - Etudier les mouvements de caméra, plongées, le choix des plans et des angles de prises de vue, gros plans, travelling, téléobjectif)

Conclusion : cette scène permet de comprendre la décision du jury : Billy est habité par la danse, la technique viendra plus tard.

Terminer sur l'originalité de cette scène.

- Par rapport aux autres scènes dansées du film
- Par rapport à d'autres films musicaux et dansés, notamment la comédie musicale.