

BUSTER KEATON LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE

"THE GENERAL" AVEC MARION MACK GLEN CAVENDER JIM FARLEY ET FREDERICK VROOM IMAGE BERT HAINES DEV JENNINGS

MUSIQUE ORIGINALE ROBERT ISRAEL SCÉNARIO BUSTER KEATON CLYDE BRUCKMAN AL BOASBERG CHARLES SMITH

RÉALISÉ PAR BUSTER KEATON ET CLYDE BRUCKMAN

RESTAURATION AND SPECIAL CONTENTS © LOBSTER FILMS 2014

● Fiche technique

États-Unis | 1926 | 1h20

Réalisation

Buster Keaton,
Clyde Bruckman

Scénario

Buster Keaton
et Clyde
Bruckman, avec
une adaptation
d'Al Boasberg et
Charles Smith.
Librement
adapté du récit
de William
Pittenger, *The
Great Locomotive
Chase* (1863).

Format

1.33, 35 mm,
n&b, muet

Interprétation

Buster Keaton
Johnnie Gray
Marion Mack
Annabelle Lee
Glen Cavender
*Capitaine
Anderson*

● Synopsis

Johnnie Gray a deux amours dans la vie : *La Générale*, locomotive à vapeur dont il est le mécanicien, et Annabelle Lee. Quand il retrouve Annabelle pour un rendez-vous galant, la guerre de Sécession éclate avant même leur premier baiser. Johnnie suit alors les conseils d'Annabelle et tente de se faire engager par l'armée, sans succès. Lorsque des espions nordistes dérobent *La Générale*, Johnnie se lance dans une folle poursuite pour récupérer sa locomotive, sans même savoir qu'Annabelle y a été faite prisonnière.

● Buster Keaton, maître du burlesque

Né en 1895, la même année que le cinéma, Buster Keaton participe dès son enfance aux spectacles de music-hall de ses parents, dans lesquels son père le fait chuter, se cogner, ou encore se sert de lui comme d'une serpillière. Le producteur Joseph Schenk le repère sur scène et lui propose de démarrer au cinéma comme comparse du célèbre acteur burlesque Roscoe « Fatty » Arbuckle. En 1920, il réalise son premier et merveilleux court métrage *La Maison démontable* (*One Week*). Il signe ensuite une dizaine de longs métrages, parmi lesquels les chefs-d'œuvre *Sherlock Junior* (1924), *Fiancées en folie* (1925), *Cadet d'eau douce* (1928) ou *Le Caméraman* (1928). Son sens du gag et du détail, sa mise en scène aussi simple que savante et ses talents d'acteur et de cascadeur hors norme contribuent à faire de son travail une œuvre poétique d'une grande singularité. Comme de nombreux acteurs du burlesque, cet art si visuel et corporel, Keaton aura du mal à s'adapter à l'arrivée du cinéma parlant en 1927.

Il traversera alors une longue période difficile, avant que son œuvre ne soit, dans les années 1960, reconnue comme majeure dans l'histoire du cinéma.

Le sens de la géométrie de Buster Keaton éclate dans chacune des images du *Mécano de La Générale*. Les plans sont rigoureusement composés, jouent parfois sur la symétrie, dramatisent les perspectives (les rails parallèles qui se rejoignent sur le point de fuite), et même sur certaines illusions d'optique, par exemple quand les passagers du train marchent dans la direction inverse de la machine, et paraissent ainsi immobiles.

①

En regardant les différentes images de cette fiche, pouvez-vous repérer différentes échelles de plan : plan d'ensemble, plan moyen, plan serré ? Dans ces différents plans, à quelle taille apparaît l'être humain ? Que produisent ces changements de taille et d'échelle ?

②

Pouvez-vous citer, dans le film, des moments où les objets paraissent inadaptés ? Soit trop grands ? Soit trop petits ? Quelles sont les conséquences sur l'action ? Et sur le comique du film ?

③

Comment Buster Keaton distingue-t-il le personnage de Johnnie des autres soldats (attributs physiques et vestimentaires, actions) ? Ses actes héroïques sont-ils de même nature que ceux qu'on attend habituellement des militaires ? Y a-t-il une certaine part de hasard dans son « héroïsme » ?

« J'étais plus fier de ce film que de tous ceux que j'avais jamais réalisés. »

Buster Keaton, *Slapstick*

Une précision d'horloger

Tourné en décors naturels, *Le Mécano de La Générale* fait preuve d'une précision d'horloger dans sa mise en scène. C'est un film situé dans les grands espaces américains, où il s'agit de coordonner des déplacements en train, des mouvements de troupe, des gags visuels (parfois fondés sur des détournements d'objets et d'armes) et des moments plus romantiques. À une époque où les images de synthèse n'existaient pas, une telle mise en scène nécessitait des moyens colossaux, que ce soit pour le nombre de figurants ou la mise au point des « scènes catastrophes ». Ainsi, quand le pont s'écroule et que le train chute dans la rivière, tout est en prises de vues « réelles » et la scène a été tournée à six caméras pour ne pas risquer de la louper. Pour caler sa mise en scène, Keaton s'appuie sur la géométrie des voies de chemin de fer qui dessinent de grandes lignes dans le paysage, et délimitent des perspectives dynamiques. Par ailleurs, le récit est lui-même structuré de manière symétrique, entre un « voyage aller » et un « voyage retour » où certaines situations se répètent mais avec des conséquences différentes.

L'impassibilité contre l'absurdité du monde

Venu du music-hall, Buster Keaton est fameux pour ses cascades comiques réglées au millimètre. L'un de ses gags les plus fameux (et les plus connus de l'histoire du cinéma) a lieu durant la tempête de *Cadet d'eau douce*, tourné en 1928. La façade d'une maison bascule et manque de l'écraser... mais, resté immobile, il passe à travers une fenêtre restée ouverte. S'il avait couru dans tous les sens, il aurait été écrasé. Là, sa fixité et son sang-froid l'ont sauvé. Surnommé « l'homme qui ne rit jamais », Keaton fait de son impassibilité une force de résistance contre un monde devenu incontrôlable. Dans *Le Mécano de La Générale*, sa grâce de funambule (il marche et saute sur les trains en mouvement) s'oppose à la violence et à l'absurdité de la guerre. Personnage d'abord méprisé (il n'est pas considéré comme un « vrai homme » puisque l'armée n'a pas voulu de lui), il va progressivement devenir un héros et se montrer digne de conquérir le cœur d'Annabelle. Si le cinéma de Keaton n'a pas vieilli, par la précision implacable de ses gags et de sa mise en scène, il est moins moderne quant à sa représentation de la femme. En effet, le personnage d'Annabelle reste plutôt de l'ordre du fantôme, entre princesse inaccessible et femme au foyer, et agit rarement par elle-même dans le cours du récit.

Le Mécano de La Générale a la particularité d'être situé dans un contexte historique précis, celui de la guerre de Sécession. Le film se base sur un épisode authentique de cette guerre, datant de 1862 : un « vol de locomotive » par un commando de l'armée nordiste. Néanmoins, Buster Keaton ne choisit pas de traiter cette histoire sur le mode du film d'action réaliste, mais sur celui de l'aventure comique et poétique.

①

En regardant l'affiche et les photogrammes de cette fiche, pouvez-vous reconnaître différents genres cinématographiques ? Quelles images se rapportent au film d'action ? Au film de guerre ? À la comédie ? Au film romantique ? Certaines images peuvent-elles relever de différents genres ?

②

Pourquoi, dans le titre, la locomotive *La Générale* est-elle présentée comme un personnage ? Le titre ne joue-t-il pas sciemment sur une ambiguïté ? Dans cette aventure, Buster Keaton ne devient-il pas, même involontairement, un « général » au sens militaire du terme ?

③

En vous renseignant sur d'autres films, courts ou longs, de Buster Keaton, pouvez-vous établir les différences et ressemblances entre son personnage de Johnnie dans *Le Mécano de La Générale* et la figure de « Buster » (autrefois appelé en français « Malec » ou « Frigo ») ?

● Analyse de séquence

Des espions nordistes volent *La Générale* et y retiennent prisonnière Annabelle. N'écoulant que son cœur et son courage, Johnnie se lance dans une poursuite éperdue.

① Comment la gestuelle des personnages permet-elle, à elle seule, de comprendre l'action? Le personnage de Johnnie, qui apparaît en [5] vous paraît-il adopter une autre attitude? De quelle manière?

② Pourquoi la prise d'otage d'Annabelle est-elle filmée successivement à l'intérieur du train [3] puis à l'extérieur [4]? Le plan [4] peut-il correspondre au point de vue de Johnnie dans le plan [5]?
③ Entre le plan [1] filmé perpendiculairement au train et les plans [7] et [8] filmés dans la perspective des rails, comment l'espace devient-il de plus en plus vaste et ouvert?

1

5

2

6

3

7

4

8

MINISTÈRE
DE LA CULTURE

MINISTÈRE
DE L'ÉDUCATION
NATIONALE

AVEC LE SOUTIEN DE
VOTRE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL

CAHIERS
DU CINÉMA

CNC