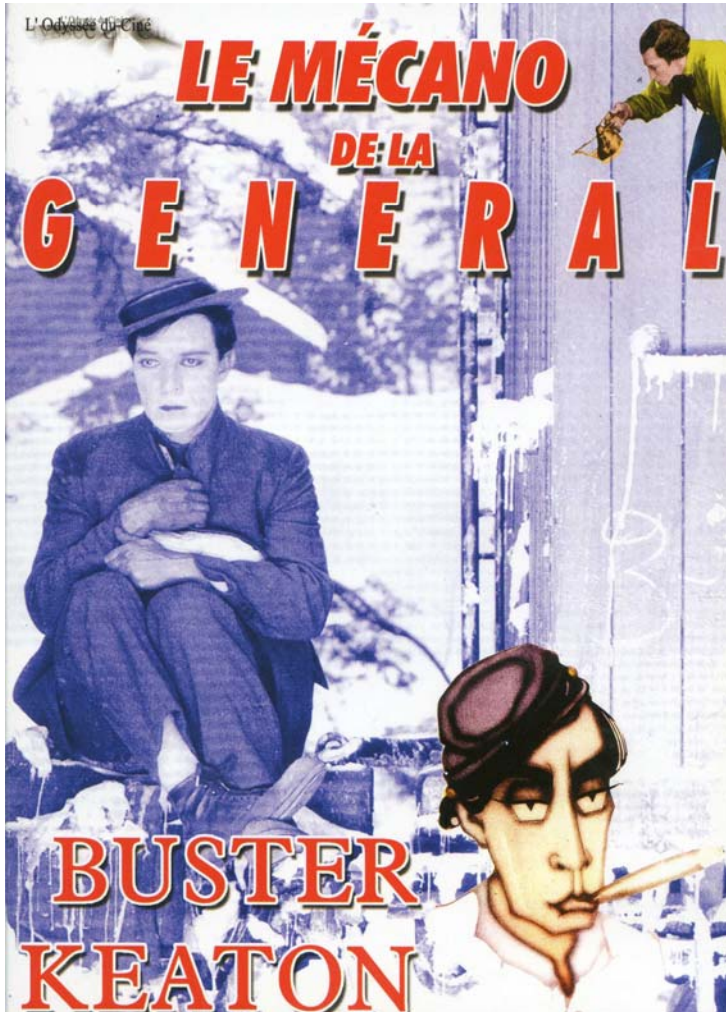

Françoise Maurin
Conseillère Pédagogique
Arts visuels
Gard

Lorsqu'il veut s'engager dans l'armée confédérée, au début de la guerre civile, Johnnie Gray entend dire qu'il sera beaucoup plus utile à la nation s'il se contente de continuer à s'occuper de son train et sa locomotive, la "General". Pire encore, sa fiancée, Annabelle Lee, s'imagine en le voyant revenir qu'il n'est qu'un lâche et qu'il a peur de s'engager. Mais quelques mois plus tard, Annabelle se trouve à bord de la "General" pour aller rendre visite à son père blessé au combat. Des ennemis profitent d'un arrêt pour s'emparer du train. Commence alors l'une des plus belles poursuites de toute l'histoire du cinéma. Johnnie en effet ne saurait accepter qu'on lui vole les deux amours de sa vie.

Démarche générale pour analyser un film :

Nous ne rappellerons jamais assez l'importance de la rencontre directe avec l'œuvre d'art en général, et ici l'œuvre cinématographique. Qu'elle soit plus ou moins préparée, en amont, en fonction de la difficulté de l'œuvre présentée et de l'âge des enfants, il s'agira, avant tout de rendre l'élève perceptif aux particularités thématiques et esthétiques et pour cela, lui donner des éléments de lecture et de connaissance, de réflexion et d'appropriation ainsi que des mots pour évoquer et analyser ses émotions et pour structurer et mémoriser ses savoirs. Afin d'aider l'élève à intégrer cette démarche et mettre en évidence les spécificités du langage cinématographique, voici, **pour les enseignants**, une grille succincte mais relativement complète, des points à aborder et questionner, ainsi que des éléments pour sa propre culture .

Ceci, toujours dans un va et vient incessant **entre ce que le film raconte et comment il le raconte.**

GRILLE DE LECTURE ET D'ANALYSE SENSIBLE ET REFERENCEE

<p>TITRE</p>	<p>Le mécano de la "General" Titre original : The General Ambiguïté du titre : en anglais general est aussi bien masculin que féminin Qu'est-ce, en réalité, que cette /ce General ? Simplement une locomotive.</p>
<p>Auteur, réalisateur</p>	<p>Buster KEATON connu ou pas des enfants Connaissent –ils Charlot ? Keaton a réalisé ici un film dans un parfait respect de l'authenticité historique et du réalisme physique absolu : pas de trucages, cascadeurs, effets spéciaux (sauf l'éclair la nuit de l'évasion) . A la fois une réalisation rigoureuse, parfaitement symétrique, un réseau de lignes et de trajectoires parfaitement maîtrisé, et une œuvre qui révèle un univers poétique puissant, original et atypique. Keaton a réalisé auparavant, en 5 ans, une dizaine de films qui le hisse au niveau des stars comme Charlie Chaplin. Après l'échec du Mécano de la "General", il poursuivra une carrière presque anonyme. Ce n'est qu'en 1959, qu'il retrouvera l'attention de la profession, en recevant un Oscar spécial . Puis les cinéphiles, critiques et historiens du monde entier le redécouvriront, grâce à divers hommages et rétrospectives, à la Cinémathèque française (1962), au Festival de Venise (1968), au National Film Theatre (1968). Il meurt en 1966.</p>
<p>Année</p>	<p>1926, repérage temps Il s'agit d'un "vieux film" qui s'inscrit aujourd'hui dans l'histoire du cinéma. Frise dans la classe et sur le cahier de culture Approfondir la notion "film faisant référence à une époque (Cycle 3) :</p>

	<p>Ce film de 1926 parle d'un fait réel, la guerre de Sécession survenu en 1862. Il est important de faire prendre conscience aux élèves (cycle 3), grâce notamment à la construction d'une ligne du temps, de cette double inscription historique.</p>
Lieu de la création du film	<p>situer le pays sur une carte Etats -unis Cahier de culture Pays de la démesure ; ce film a bénéficié d'un budget colossal pour l'époque. Mais ce film sera froidement accueilli à sa sortie.</p>
Acteurs	<p>connus ou pas des enfants le réalisateur est l'acteur principal : Buster KEATON</p>
Genre	<p>Burlesque Noir et blanc Intertitres en anglais, traduits en français.</p>
Thèmes forts du film	<p>La guerre, période tragique de l'histoire des Etats-Unis, guerre de Sécession. Un climat sérieux, des enjeux importants, la mort Le patriotisme, la nation : courage, bravoure, lâcheté, inconscience L'amour : relation homme/femme : galanterie, amours platoniques, image de la femme (avec un balai, sans initiatives) Solitude et maladresse du personnage de Johnny : trop audacieux, trop volontaire, méprisé, incompris mais qui va triompher. Ces thèmes sont traités avec des gags : burlesque mouvementé où les gags s'enchaînent selon une mécanique impeccable.</p>
Bande-son	<p>Musique : accompagnement au piano Son, ambiance sonore, évocation, émotions ponctue les actions et les gags rôle dans l'histoire, rapport avec les personnages spécificités du film muet.</p>

<p style="text-align: center;">Images</p>	<p>noir et blanc Plans, cadrage, rythme, mouvements de caméra, lexique cinématographique, (voir lexique du cinéma) Keaton dirige sa caméra avec vitalité, rigueur, précision : Longs travellings pour accompagner la "General" Rotation sur l'axe, la caméra accompagne certains mouvements en tournant sur son axe (panoramique), scène de mouvements des soldats Fréquents champs/contre-champs qui nous plongent au cœur de l'action et permettent de l'envisager "coté Sud, côté Nord" Entrées ou sorties de champ particulièrement soignées ou inventives: Johnny sortant du champ, emporté par le mouvement lent et poétique de sa machine. Points de vues variés, multiples et efficaces : plongées, contre-plongées rapport et valeur, oppositions, lignes, esthétique, poésie : Attention toute particulière au cadrage : Fréquentes mises en abîme du cadre (cadre dans le cadre) - Médaillon photographique d'Annabelle (ovale) Annabelle vue dans le trou de la nappe (cercle) - Photo de Johnny avec sa locomotive, œil de Johnny dans le trou de la nappe objets –cadres : panneau de bois découpé dans le wagon, ouvertures de la locomotive (rectangle) Le montage est aussi important : la plupart des scènes sont tournées en plan fixe, c'est l'agencement au montage des différents angles de vues qui donne cette impression de continuité et de mouvement.</p>
	<p>Caricatures des personnages, psychologie et portrait, caractères talents, évolution des personnages sentiments, talent, handicap, ... Keaton est époustouflant d'adresse et d'audace : ses talents de</p>

<p>Jeux d'acteurs</p>	<p>contorsionniste et d'athlète explique qu'il réalise lui-même toutes les cascades Opposition avec son célèbre visage triste et figé, où seuls, les yeux "parlent" avec une grande éloquence. Johnny, personnage "Keatonien", est le pauvre type toujours prêt à se faire botter les fesses, espion et héros malgré lui. Il déploie une énergie et une ingéniosité inattendues face à une situation de crise.</p>
<p>Références</p>	<p>littéraires, cinématographiques, musicales, artistiques ... liens avec les œuvres de la liste ministérielle en histoire des arts - XIXs architecture de l'espace : Viaduc de Garabit, Eiffel Architectures industrielles : grandes gares avec architecture métallique et marquise Arts du visuel : Monet et ses représentations des gares invention du cinéma par les frères Lumière : l'arrivée du train en gare de la Ciotat, en 1895 - invention de la photographie (Nicéphore Nieppe, Nadar) - XXs architecture de l'espace : Viaduc de Millau arts du visuel : les films de Chaplin, Laurel et Hardy arts du quotidien : moyens de transport TGV arts du son : les musiques de films, musique classique (Debussy, Ravel, Stravinsky, Pierre Henry, Pierre Boulez) - sur différentes périodes historiques, étudier les moyens de transport et leurs évolutions</p>
	<p>Événement historique dramatique de la guerre de Sécession et épisode de la locomotive qui a également existé.</p> <p>Keaton va nous montrer tout au long du film, à travers le personnage de Johnny,</p>

<p>Narration</p>	<p>anti-héros par excellence, que l'on peut agir, non par patriotisme, mais par amour, que l'on peut être méprisé par les autres hommes et se révéler finalement plus héroïque et plus débrouillard qu'eux . Analyse du début et de la fin du film, construction linéaire, ellipse aller retour, film construit de façon symétrique sur un aller vers le Nord pendant la première moitié du film, puis retour au Sud pendant la deuxième partie. espace temps (temps du récit) moments de la narration costumes de l'époque, uniformes des sudistes et des nordistes, espace, décors naturels, véritable locomotive, la scène du pont en feu est réelle, barrage lumière : scène la nuit de l'évasion avec Annabelle et Johnny, jeux d'éclairage et de cadres effets spéciaux: un seul, l'éclair pendant l'orage</p>
<p>Texte Dialogues</p>	<p>Intertitres qui explicitent certaines données de l'histoire et dialogues Image prépondérante sur le texte</p>
<p>Comparaison</p>	<p>avec des œuvres analogues ou qui font écho histoire, personnages, procédés autres films burlesques autres gags, autres formes de comique</p>
<p>Gags</p>	<p>Lister les gags préférés des enfants Pourquoi ? Comment fonctionnent-ils ? Analyse filmique pour décortiquer les procédés comiques Contrastes : - entre la rigidité du visage de Johnny et la plasticité de son corps - entre le personnage de Johnny et le "personnage la General", qui joue la partenaire principale, à la fois énorme, puissante, en mouvement et sans conscience, et qui obéit imparfaitement à son maître - construction mathématique, physique,</p>

	mécanique, des trajectoires et des gags et l'aléatoire et "le petit grain de sable"
Affiche	Originale et /ou contemporaine (sur la pochette DVD) analyse plastique, message, rapport texte-image
Générique	début, fin éléments de l'histoire construction
Séquences à revoir avec les enfants	Avec le DVD, photogrammes du livret vert Choisir, sélectionner une séquence particulièrement saillante La décortiquer pour entrer dans une analyse plus fine <ul style="list-style-type: none"> - la scène du canon - le wagon fantôme - Annabelle dans le sac - scène de ménage dans la locomotive (bûche trouée, le balai, la petite branche, la brindille - les éléments mécaniques : aiguillages, bielles, taquets - le début de la poursuite de la locomotive avec les différents moyens de transports qui roulent.
Lexique	Importance de donner des mots pour mettre sur... Vocabulaire des émotions, des thèmes, des lieux, des personnages Du langage cinématographique Lexique technique <ul style="list-style-type: none"> - concernant les trains, les locomotives à vapeurs - la guerre - jeux avec le mot ligne ligne de fuite, lignes de chemin de fer, ligne ennemie ...
Précautions à prendre avant le	Ce film est difficile et long pour des enfants de cycle 2, il est donc nécessaire de bien préparer la séance en amont. Un adulte devra aussi lire les intertitres pendant la séance.

film	Age des enfants, non lecteurs Projeter peut-être un extrait du film pour mettre en place la situation et l'histoire. Susciter leur curiosité et provoquer le désir.
Précautions à prendre Après le film	scènes "complexes" à re-contextualiser, faire verbaliser les enfants sur la guerre revoir certaines scènes : - le refus de l'enrôlement de Johnny - les changements d'uniforme (Sud-Nord) réfléchir avec les enfants sur le réalisme des scènes : ce qui est possible, ce qui est "arrangé" : - soulever une poutre d'une main - courir après la locomotive - la scène du canon ...
Pistes pédagogiques	Liées aux points soulevés Centres d'intérêt, lien projet Transversalité des apprentissages Rappel important : l'œuvre cinématographique est une œuvre à part entière et pas seulement un prétexte à ...
Prolongements	Voir d'autres films (ou extraits) du même auteur, ou même genre, ou œuvres comparées Compléter le cahier de culture (période historique, domaine artistique, photocopie de l'affiche, mots-clés, traces de réalisations, vocabulaire appris) Production d'écrits : critique, ressenti, texte personnel dans le cadre du parcours cinématographique. Arts visuels - travailler sur le noir et blanc: découvrir le fusain, l'encre de chine, le stylo noir, des crayons gris avec des mines différentes ; construire un répertoire, une palette, du blanc au noir avec toutes les valeurs possibles du gris Photos, photocopies plus moins claires ou foncées, même travail avec la peinture -travail sur les lignes et géométrisation de l'espace: rails, traverses, bois, poteaux, bielles ... lignes droites, parallèles horizontales, obliques, verticales, droites sécantes,

	<p>droites convergentes, lignes de fuite ... lignes courbes : roues de la locomotive, wagons, vélo ... - travail sur le cadre dans le cadre avec photos, bouts de bois, superposition. collage, mise en abîme ...</p>
--	--